

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
68-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
(МИР-2016)»**

Часть 2

МОСКВА - 2016

УДК 677.024(075.8)

Тезисы докладов 68-ой внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2016)». Часть 2, 2016 г. – М.: ФГБОУ ВО «МГУДТ», 2016. – 131 с.

В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках 68-ой внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2016)» на кафедрах Института дизайна и Института искусств 14-18 марта 2016 г.

Редакционная коллегия

Кашеев О.В., проректор по научной работе; Оленева О.С., доцент; Виноградова Ю.В., начальник ОНИР; Рыбаулина И.В., доцент; Разумеев К.Э., декан Текстильного института им. А.Н. Косыгина; Бесчастнов Н.П., декан Института искусств; Зотов В.В., декан Института социальной инженерии; Фокина А.А., декан Технологического института легкой промышленности; Бычкова И.Н., декан Института химических технологий и промышленной экологии; Закускин С.Г., декан Института дизайна; Зайцев А.Н., декан Института мехатроники и информационных технологий; Морозова Т.Ф., декан Института экономики и менеджмента.

Научное издание

Печатается в авторской редакции

ISBN 978-5-87055-375-7

ISBN 978-5-87055-378-8

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет дизайна и технологии», 2016

ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Байрамова О.М.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Центральная Азия с ее богатой историей разработала собственную неповторимую индивидуальность в архитектуре и искусстве. Ограниченность природных ресурсов естественным путем определило объемно-пространственную композицию и конструкцию зданий. Традиционными строительными материалами являлись камень и глина, дерево использовалось редко. Одним из замечательных достижений древних цивилизация по праву считается Великий Шелковый Путь.

К элементам, отличающим восточную архитектуру и интерьер, можно отнести следующие: большие купола, минарет, внутренние дворы, арабеск, использование симметрии, михраб, стрельчатые арки. Внутренняя часть здания обычно более выразительная, чем внешняя.

Этап проектирования восточных архитекторов был ограничен различными условиями: географическим положением, восточными канонами. Эти факторы ставили ряд задач, из чего складывался художественный язык зодчих. Композиция здания не могла иметь любую форму, сложную форму – тогда еще не могли решить такие задачи в связи с высокой сейсмичностью районов, проблемой также была ограниченность в разнообразии строительных материалов. Масштаб здания также ограничивался этим и другими факторами. Поэтому мастер выражался с помощью орнаментов, узоров, декораций, символов, раскрывая роскошь восточного стиля в интерьерах.

В настоящее время все более широко развивается тенденция применения национальной стилистики в архитектуре и дизайне посредством современных строительных материалов. Это делает здания и интерьеры интересными и привлекательными для людей, интересующихся разными культурами. Целые города становятся современной интерпретацией древних культур. Современные технологии и инженерные решения, позволяющие решать проблемы высокой сейсмичности стран Центральной Азии, меняют облик городских центров, где теперь размещаются здания высокой этажности. Внутренние пространства общественных зданий решены с применением атриума. В дизайне интерьеров применяются такие материалы, как гранит, мрамор, металл, дерево, которые обладают эстетическими свойствами и долговечностью.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Студ. Богатова С.С., гр. ДС-122
Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Здания и сооружения любого города – это воплощение его истории в архитектуре. Но, к сожалению, сегодня не редкость увидеть полуразрушенное историческое здание, которое находится на грани исчезновения. Первоначальное назначение многих из них не актуально, и строения пустуют, разрушаются. Современные города в своем стремительном развитии нуждаются в новых площадях, и стены архитектурных наследий становятся, как никогда, важны.

Превращение таких помещений в коммерчески успешные проекты – довольно-таки сложная задача: необходимо сохранить исторические элементы оформления, а также провести реконструкцию таким образом, чтобы дальнейшее функционирование здания соответствовало потребностям современного общества. Реконструкция осложняется и сменой функционального назначения, последующими перепланировками. Эти и многие другие задачи, стоящие перед дизайнером, во многом определяют выбор отделочных материалов, мебели и, в конечном результате, вид интерьера.

В качестве объектов исследования дизайна пространств исторических мест были выбраны интерьеры помещений различного назначения, что позволит составить довольно точное представление о современных тенденциях. Так были рассмотрены: офис IT-подразделения международной компании Align Technology, Inc., офис журнала «Snob», кафе «Булка» (г. Москва), ресторан «Jamie's Italian» (г. Санкт-Петербург), отель «Tobaco Hotel» (г. Лодзь, Польша).

Анализируя современные интерьеры в стенах исторических зданий, были выявлены основные приемы в оформлении помещений: сохранение фактуры исторических кирпичных или бетонных стен; открытые коммуникации; сохранение классических архитектурных элементов, если таковые присутствуют; яркая современная мебель.

Таким образом, можно утверждать, что архитектура здания оказывает непосредственное влияние на дизайн интерьеров и основная тенденция направлена на сохранение исторического наследия, подчеркивание существующих архитектурных элементов, а современный вид помещению придают яркие акценты мебели и применение инновационных материалов.

АДАПТАЦИЯ ПАРКОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЗРЕНИЕМ

Студ. Власова М.В., гр. МАГ-Д-15
Научный руководитель: Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

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

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

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

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

ФИТОДИЗАЙН – НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА

Студ. Гоголева М.С., гр. ДС-2-13
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Склонность человека к всевозможному украшению мест его обитания прослеживается с давних времен. Коммерческое понятие, как фитодизайн, появилось относительно недавно, в прошлом веке, превратившись из всем знакомой практики в услугу, которая осуществляется профессиональными мастерами-флористами. Эффектные фитостены полностью преобразуют внутреннее пространство и при этом являются действенным средством естественного увлажнения и очистки воздуха. Для размещения композиции подходят абсолютно все зоны интерьерного пространства жилого, офисного или производственного помещения, а в особенности в помещениях кафе, ресторанов и столовых. Из-за чего мною и было принято решение создать проект кафе с использованием такого декоративного приема как фитостены. Фактурная штукатурка, имитирующая грубые бетонные стены, создает контрастный фон для используемых в интерьере фитостен и флорариумов. Также в своем проекте я использовала такие необычные системы, как флорариумы. Само понятие буквально означает «закрытая цветочная витрина», то есть композиция из растений, помещенная в некое подобие привычного аквариума. На основе этого знания, мною были разработаны особые формы флорариумов: флорариумы-ширмы с орхидеями и флорариум с суккулентами. Флорариумы выполнены из стекла гнутых, мягких форм. Прозрачные ширмы, являющиеся флорариумами с орхидеями, зонировать помещение и создают уединенное пространство для посетителей. Самое основное – это грамотно подойти к выбору растений и предоставить им все необходимые условия. Сегодня такое направление фитодизайна как флорариум набирает все большую популярность, однако добиться хорошего результата здесь совсем непросто – требуется соблюдать ряд условий и правил. В своем проекте кафе я использовала подвесные системы для декорирования зоны барной стойки. Для чего были выбраны декоративные мандариновые деревья в подвесных шарах-кашпо из кокосового волокна. Озеленение интерьеров, по своему непосредственному назначению призвано повысить эстетический вид помещения, тем не менее, реальная польза, получаемая от него заключается скорее в благотворном влиянии на общее состояние человека.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ХОСТЕЛОВ В МОСКВЕ

Студ. Гукасян Т.Ж., гр. ДС-103

Научный руководитель: доц. Дубровин Г.Ф.

Кафедра Дизайна среды

Хостел – экономичное и демократичное заведение, нечто среднее между гостиницей и общежитием, где можно найти недорогой ночлег с возможностью готовить себе еду на общей кухне. В хостелах обычно предоставляют номера на 4, 8 и 16 человек. Есть и двухместные номера, но они стоят так же, как в недорогом отеле. Туалет и ванная находятся в общем пользовании.

Преимущества хостелов заключаются в следующем.

1. У хостелов отличная перспектива в нашей стране. Спрос на хостелы постоянно растет.
2. Со временем спрос на хостелы не уменьшится. Даже рост доходов населения не сделает недорогие гостиницы менее популярными.
3. В этом бизнесе очень низкий уровень конкуренции.
4. Относительно небольшие затраты на отделку и внутреннюю обстановку в случае неудачи сведут к минимуму все финансовые потери.

Основные расходы – это приобретение или строительство здания, где будет размещен хостел. Здесь и нужно находить возможности сэкономить. Отличный вариант – оформить долгосрочную аренду с правом последующего выкупа.

Один из самых простых способов – переоборудовать 2-3 комнатные квартиры, желательные находящиеся на первом, максимум втором этажах. Если вы являетесь собственником этого жилья, масса проблем снимается автоматически. Но следует помнить, что, открыв мини-хостел в городской квартире, Вы обязаны соблюдать целый ряд правовых норм. Получить разрешение на открытие мини-отеля можно в том случае, если эта недвижимость на учете в жилом фонде. Снять с учета можно лишь квартиры, расположенные на первом или на втором этажах здания, если под ними нежилые помещения.

Наряду с преимуществами у хостелов существуют некоторые проблемы:

1. При проживании в общей комнате с незнакомыми людьми, конечно, нельзя быть полностью уверенным в сохранности ваших вещей – риск кражи всегда существует.
2. Как и в любом общежитии, приходится мириться с тем, что с вами живут другие люди.

БИОНИКА В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Студ. Детистова Н.В., гр. ДС-1-13
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Био́ника – это соединение биологии и техники для решения инженерно-технических задач. Примером бионики является «липучка», прототипом которой стали плоды репейника.

Идея применения знаний о природе для инженерных задач принадлежит Леонардо да Винчи, пытавшемуся построить летательный аппарат с крыльями, как у птиц – орнитоптер. Также природными формами при строительстве вдохновлялся Антонио Гауди. Его Парк Гуэля дал толчок к развитию архитектуры в бионическом стиле.

На сегодняшний день, бионика в архитектуре повлияла на разработку и создание различных домов, стремящихся к экологической совершенности: энергоэффективный, пассивный, умный и здоровый дом.

Бионика в интерьерном дизайне является своеобразным отражением естественной среды. Оригинальность при оформлении помещений усиливается выраженным структурным строением деталей: ячейки, пузырьки воды. Отличное решение – применение перфорации с целью уменьшения веса отдельных конструкций.

Сегодня «бионика» – одно из перспективных направлений, дающее неограниченные возможности для создания предметной среды и архитектуры.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Докукина А.Д., гр. ДС-2-13
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Неотъемлемой частью любого проекта по озеленению пространства считается газон. Это зеленое покрытие, являясь нейтральным фоном, позволяет визуально расширить имеющуюся территорию и придать участку стилистическую законченность. Описания древнейших газонов можно обнаружить в летописях, созданных свыше трех тысяч лет назад. Первые зеленые ковры росли исключительно при дворцах императоров Древнего Китая и Персии – простым людям этот вариант преобразования участка перед домом был не по карману. Интенсивность роста травы на лужайках регулировалась при помощи выпаса овец, которые вытаптывали значительную зеленую покрову. Примерно в конце XIX века первые газоны появи-

лись и в России. Это направление ландшафтного дизайна выполняет не только декоративную функцию. Травяной покров способствует регуляции микроклимата на приусадебном участке – перепад температур между слоем воздуха и поверхностью земли становится не таким резким. Помимо этого, трава обладает фитонцидными и фильтрационными свойствами, что способствует очищению воздушного пространства от скопления пыли, газовых примесей и тяжелых металлов. Газоны подразделяют на спортивные и декоративные, посевными и рулонными. Посевные в свою очередь делятся на травосмесь диких трав и мавританский газон. Если требуется провести озеленение участка в максимально сжатые сроки, то лучшего варианта, чем рулонный газон, не найти. Такие покрытия выращиваются в специальных условиях и доставляются заказчику в свернутом виде. В наше время, оригинальные газоны, становятся частью нашей жизни и реальностью нашего мира и поэтому справедливо считать их актуальной проблемой в современном дизайне среды. Сегодня газон применяют как в ландшафтном дизайне, так и в средовом. Его применяют, как и традиционно, для отделки парковых и приусадебных зон, так и для изготовления панно, выращивают на стенах и крышах, делают замысловатые конструкции, чередуют с дорожными покрытиями, украшают атриумы и клумбы промежутки между трассами. Сегодня газонные покрытия стали даже популярнее, чем прежде, с развитием эко дизайна, пропагандой здорового образа жизни и постоянной боязнью за состояние природы на земле. Каждый хочет сохранить её кусочек для себя и своей семьи, а газон это идеальный вариант для этих целей.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ТЕАТРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Студ. Еллина Т.Н., гр. ДС-121

Научный руководитель: Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Театр – одно из самых мощных средств воздействия на людей, он способен препарировать человеческую жизнь и рассуждать о смысле бытия. Театры всех времен вдохновляли людей, не только своими постановками, но внешними убранствами.

Роль театрального художника в процессе создания сценического произведения весьма значительна – наравне с режиссером он участвует в развитии идеи постановки, разрабатывает визуальные и концептуальные решения пространства, и создает финальный результат посредством работы с декорациями, костюмами, видео, световой техникой и механизмами. Яркая продуманная концепция становится центральным элементом современного театра, что объединяет его с современным искусством. Таким об-

разом, роль художника становится еще более важной – он не просто оформляет тот или иной спектакль, но создает новый визуальный язык.

Театр как один из главных элементов публичной жизни населения становился одним из объектов дискуссий. В конкурсах реализация понятия многофункционального театра действия имела два подхода: одни авторы отдавали приоритет организации деятельности, другие, наоборот, считали главным в первую очередь правильно организовать пространство, в которое затем только лишь останется вписать функции. И тот и другой подход в отдельности в полной мере не оправдали себя. В современных проектах театров этот симбиоз достигается внедрением городского пространства в театр, делая его посетителей соучастниками жизни в городе.

Тенденция умеренной, рациональной, экономически и планировочно оправданной трансформации (вместо тотальной или универсальной) становится главным доминирующим направлением современной архитектуры театра. Именно так решены лучшие театральные сооружения, построенные в нашей стране за последние годы.

Театральный дизайн рождается на пересечении различных направлений: дизайн костюма, иллюстрация, архитектура, дизайн интерьера и дизайн объектов; здесь широко используются решения на основе видео, интерактивного дизайна и моушен-дизайна. Театральное дизайн-проектирование – это уникальное действие, синтез атмосферы классического театра и современного восприятия, в котором оба получают совершенно иное звучание.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Завалина П.А., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Каждый день огромное число людей тратит время на перелеты и, следовательно, часть времени проводит в залах ожидания. Комфортабельные бизнес-залы аэропортов для VIP-клиентов всегда отличаются от простых залов ожидания. Обычно они оборудованы значительным количеством кресел, диванов, предметами роскоши, и конечно же, они уникальны по своему дизайну.

В наши дни невозможно создать стильный и уютный интерьер без применения высококачественных декоративных тканей. Декоративные ткани применяются для внутренней отделки помещений, в том числе для мебели и предметов декора. Они бывают различны по своему назначению, например, в зонах отдыха аэропорта, преимущественно используются обивочные ткани; ткани для легких и плотных занавесей, отделяющих разные зоны и ткани для украшения помещений.

При оценивании мягкой мебели многие люди считают дизайн обивки не менее важным критерием, чем удобство пользования. Поэтому дизайн обивки представляет собой совокупность факторов, таких как цвет и рисунок ткани, которые оказывают влияние на визуальное впечатление человека. Также, важно знать принципы влияния цвета на внутреннее состояние человека. Известен тот факт, что цвет мягкой мебели влияет на настроение человека. Следует отметить, что все цвета и оттенки по зрительному восприятию делятся на холодные и теплые, причем холодные оттенки визуально раздвигают пространство. В свою очередь теплые цвета обладают приближающим эффектом, то есть делают предметы ближе. Однако не всегда мебель и аксессуары бывают монотонными. Существует немало информации о значении и влиянии на человека различных узоров и абстракций. Их применение оживляет интерьер и позволяет расставить яркие акценты.

Очевидно, что для подбора необходимой интерьерной ткани, нужно учесть особенности помещения, его назначение, размеры и уровень освещенности. При этом важно помнить, что все элементы текстильного оформления не должны выходить за рамки общего стилистического направления. Проанализировав различные зоны отдыха нескольких лучших аэропортов мира, сделан вывод, что профессиональный подбор тканей значительно влияет на зрительное восприятие размеров и пропорций помещения.

ДОМ МОДЫ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Студ. Зайцева М.А., гр. ДС-121

Научный руководитель: преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Мода – это понятие определяющее господство некоторого стиля в какой-либо сфере жизни общества. Не все модельеры, создающие повседневную одежду, а особенно молодые дизайнеры и студенты могут позволить себе свой собственный показ мод. Так же профессия дизайнера, помимо творческой деятельности, предполагает работу с заказчиком, публичные выступления и презентации проектов, а также выставочная деятельность.

Для реализации этих потребностей необходима универсальная площадка для творчества, пространство для осуществления творческих идей студентов-дизайнеров и молодых специалистов. В условиях этой площадки, они смогут не только осуществить презентацию своих коллекций в режиме дефиле на профессиональном подиуме, но и получить доступ к мас-

терским, оснащённым всем необходимым для работы. В «Доме Моды» должно быть сформировано выставочное пространство, позволяющее проводить не только индивидуальные выставки, но и быть площадкой для культурного обмена, мотивировать к экспериментальным поискам, к освоению новых материалов и техник. Занятия в аудиториях позволят понять основы маркетинга, необходимость участия в профессиональных мероприятиях, ведь только дизайнерского таланта недостаточно для развития своего дела, продвижения марки и своего имени.

«Дом моды» является не только местом для тех, кто шьёт. Здесь предусмотрены возможности для любого вида современных творческих работ, а также креативно-творческий уголок для самых юных посетителей и подростков, которые под руководством педагога, так же могли участвовать в мастер-классах и презентациях. Возможно функционирование в режиме некоего симбиоза, так называемого «антикафе» или «коворкинг»-центра, т.е. места, объединяющего людей для общения и творческого взаимодействия.

«Дом моды» как универсальная площадка для воплощения творческих идей студентов дизайнеров, является своего рода «стартовой площадкой» и проводником на пути к вершинам профессионального мастерства для людей, выбравших профессию – дизайнер.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ: ИДЕЯ, ДИЗАЙН, ГРАФИКА

Студ. Золина А.Е., гр. ДС-121

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Современное общество вступило в информационную стадию развития, модернизация всей социальной жизни становится не только возможной, но и жизненно необходимой. Наука является одной из определяющих особенностей современной культуры и, возможно, самым динамичным ее компонентом. Сегодня невозможно обсуждать социальные, культурные, духовные, антропологические проблемы, не принимая во внимание развитие научной мысли.

В современном понимании наука – это особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о мире. Главное качество науки – постоянно генерировать рост нового знания, выходя за рамки привычных и уже известных представлений о мире. Развитие науки раздвигает рамки жизни и составляет могущественный элемент прогресса.

Научно-исследовательские центры (НИЦ) – наиболее значимые учреждения науки, деятельность которых направлена на обеспечение научно-

технологического прорыва в перспективных областях развития науки, технологий и техники, получение новых научных знаний и ускоренного внедрения в производство научных разработок.

В ходе эволюции различных сфер жизнедеятельности общества научно-исследовательские центры стали неотъемлемыми компонентами современной жизни. Они являются элементами инновационной инфраструктуры. На сегодняшний день успехи экономики развитых стран напрямую связаны с развитием науки и улучшением условий проведения исследований.

Наука вырастает из потребностей практической жизни людей. Главным стимулом и причиной зарождения науки является требование жизни. Человечество в процессе своего развития осознало необходимость искания научного понимания окружающего, как особого дела жизни мыслящей личности. Появление подобных проектов – еще одно проявление прогресса экологической научной инициативы, которая таким образом приобретает все более устойчивую техническую базу и системность.

ГРАФИКА: ИСТОРИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ

Студ. Ильин Ю.О., гр. ДС-1-13
 Научный руководитель: Разина Е.И.
 Кафедра Дизайна среды

Графикой называют рисунок и отпечаток на листе бумаги. Этот вид включает рисунок и печатные художественные произведения.

Первые графические работы – изображения на камнях и стенах пещер. Древнейшими материалами для рисования были деревянные дощечки, металлический грифель или штифт.

Книжная графика – один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки и т.п.

К станковой графике относятся произведения графического искусства, имеющие самостоятельное значение.

С развитием промышленной полиграфии графика определялась как искусство, основанное на контрасте, четких линиях и рисунке, где кроме контурной линии используются также точки, штрихи и пятно.

Графический дизайн в частности используется не только в качестве логотипов или рекламных баннеров на улицах, он применим и в дизайне интерьера.

В японских интерьерах замен межкомнатных стен устанавливают раздвижные перегородки, украшенные росписью в японском стиле. Декоративная роспись стен имеет большое значение. Сюжетом для росписи служат природные мотивы.

Китайский стиль – это сочетание характерных акцентов. Не последнюю роль в этом играют цвета, которые символичны и значимы для китайцев.

Поп-арт создан, чтобы удивлять людей своим дизайном. В дизайне интерьера поп-арт выглядит необычно, экспрессивно, контрастно, ярко. Основные черты поп-арта: радужные цвета, броские формы, фотографические, рисованные изображения больших размеров, повторяющиеся элементы. Основной цвет интерьера белый, допускаются близкие к белому пастельные тона.

Относительная простота техники, подвижность материалов, лаконизм и точность художественного языка делают графику искусством оперативным, а возможность широкого распространения – самым массовым видом изобразительного искусства.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Студ. Казарян Я.А., гр. ДС-121

Научный руководитель: Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Россия – великая страна, которая славится своей героической историей, особенной культурой, страна, которая владеет огромными территориями и землями. На этих просторах проживает колоссальное количество народов, обладающие также собственной культурой, традициями и обычаями, что дает России звание многонационального государства, отличающимся большим этнокультурным многообразием.

Но, что мы знаем об этих народах, которые являются неотъемлемой частью нашей страны? Что знаем о людях, отличающихся от нас культурой, вероисповеданием, мировоззрением? Конечно, невозможно обладать всеми знаниями, но возможно их обогатить. Поэтому, возникла идея о создании Международного культурного центра. Что же это такое и в чем заключается его актуальность?

Понятие культурный центр имеет несколько определений, в данном случае, это учреждение культуры, имеющее национальную, социальную принадлежность, ставящее перед собой задачи, не только обслуживания внутренних интересов этой группы, но и знакомящее с этой характерной культурой окружающее общество, создавая условия для её сохранения, понимания и дальнейшего развития в этом обществе.

Почему же в названии комплекса употребляется слово «международный»? Проанализировав ситуацию в стране, было выявлено, что такого культурного центра, объединяющего народы России, еще не существует. Поэтому, идея создания единого международного культурного центра на

сегодняшний день является довольно актуальной, тем более в нашей многонациональной стране. Такой единый комплекс ознакомит представителей разных народов с культурами других людей, сможет развить искренний интерес к необычным традициям друг друга, к искусству и культуре в целом.

Данный центр поможет людям обогатить исторические знания не только о своем народе, но и о всенародной истории, а также поспособствует дружбе народов, познанию всенародной культуры, искусства и, конечно, саморазвитию современного человека.

ЯПОНСКИЕ САДЫ В СОВРЕМЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Калинина Д.А., гр. ДС-1-13
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

В таких странах, как Китай и Япония, пейзажное искусство зародилось в глубокой древности. Садовые стили в этих странах сформировались под влиянием древних философий и исконных религий, которые призывали к единению природы и человека.

В Европе в последнее время пользуется громадной популярностью японский стиль ландшафтного дизайна, пронизанный философией дзен-буддизма и синтоизма, исконной японской религией.

Сады и парки Японии ярко отражают все стороны японского национального характера, сущность которого необходимо прочувствовать. Для этого человеку надо сконцентрировать внимание, сосредоточиться и прощупать каждую цепь ассоциаций.

Формирование и становление японского сада длилось на протяжении почти 1,5 тысяч лет, развивалось в пейзажном стилевом направлении. В настоящее время садовое искусство в Японии находится на высочайшем уровне развития и всё это благодаря характеру природы страны. Горы, холмы, водопады и отмели – всё это дополняет вдохновение японцев. Окруженные настолько разнообразными пейзажами, жители погружаются в мир фантазий, что выражается впоследствии в создании всё новых и новых композиций. Японский сад видоизменяется вместе с культурой и всегда соответствует требованиям религии. Все японские сады можно подразделить на сад камней, сад мхов, сад папоротников, сад молодой сосны, сад бонсаи, сад цветущей сакуры, сад времён года и т.д.

Для современного человека, живущего напряжённой жизнью, сад в японском стиле имеет особое значение. Атмосфера покоя, самоуглублённого созерцания, веками создававшаяся символика, благоприятно дейст-

вующая на подсознание, – всё это способствует приобретению душевной гармонии, столь необходимой человеку XXI века.

ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ПСИХОЛОГИЮ ВОСПРИЯТИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Косарева З.А., гр. ДС-103
Научный руководитель: Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Наблюдать за игрой света также увлекательно,
как и за спортивным соревнованием:
один свет умело перемещается к другому,
и в итоге получается совсем другой, третий свет...

© Неизвестен

Свет он есть свет, в нем нет ничего интересного и особенного, скажут многие. Но стоит на минутку задуматься, как изменится настроение, если в «картинку воображения» добавить солнце. Ничего существенно не поменялось, даже осталось на своих местах – изменилось только Ваше восприятие, настроение.

Существует большое количество инструментов, помогающих дизайнерам создавать самые невероятные проекты интерьеров. Освещение – пятое и последнее правило хорошего интерьерера.

Глобально в освещение можно выделить два типа: естественное (солнечный и лунный свет) и искусственное (общее, локальное, декоративное).

Освещение интерьерера такое же искусство, как скульптура или живопись. Светом можно ломать форму, «писать» графически резко или акварельно нежно, светом можно изменять пространство и настроение. Свет способен переменить цвета, «управлять» формами объектов.

С помощью света возможно всецело изменить облик самого непривлекательного интерьерера, так и испортить самый невероятный. Один и тот же предмет, освещенный естественным светом, может выглядеть «жизнерадостно»; подобрав неверное искусственное освещение интерьерер может начать угнетать.

Современные возможности осветительных систем так широки, что в зависимости от ситуации помещение может представляться в различных образах. В то же время идеального светильника на все случаи жизни НЕТ. Любой из них может быть полезным в одном случае и неуместным в другом.

Правильно подобранное освещение создает настроение помещения, задает нужный тон; комфорт же начинается там, где своевременно подумали о правильном освещении.

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

Маг. Космынина И.Ю., гр. МАГ-Д15
Научный руководитель: доц. Волкодаева И.Б.
Кафедра Дизайна среды

Важнейшей задачей, стоящей перед будущими дизайнерами интерьеров, является детальное изучение исторических периодов, с которыми они работают для реализации своих проектов. Для воссоздания определенной эпохи в интерьере гостиниц, ресторанов дизайнерам необходимо изучить характерные особенности и черты выбранного периода времени, порядки, традиции и обычаи людей, живших в то время.

С целью выявления примеров заимствования исторических элементов периода конца XIX – начала XX веков в современном дизайне интерьеров гостиниц и ресторанов был проанализирован быт и интерьеры заведений трактирного типа, которые достигли своего расцвета в XIX веке.

В результате исследования были определены виды заведений трактирного промысла и рассмотрен их интерьер. Был выявлен такой тип заведений как чайные лавки, впервые возникшие в Тверской губернии, вдоль оживленной дороги Петербург – Москва.

Также в ходе исследования отмечен ряд произведений А.А. Фета, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, в которых можно найти описание интерьеров русских провинциальных постоялых дворов и трактиров.

Проанализировав примеры современного дизайна, были обнаружены примеры активного введения атрибутов эпохи XIX – XX веков. Например, в городе Болхове Орловской области расположен туристический комплекс Гостиное подворье «Болховская старина», где тщательно реконструирован архитектурный облик и интерьеры Уездного постоялого двора конца XIX века. Номера украшены аутентичными предметами и антикварной мебелью. Также яркими примерами является ресторан «Чеховъ» в Санкт-Петербурге и ресторан «Ярь», который отличался огромными величественными залами и уютными кабинетами, расположенными на балконах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что история всегда будет актуальна. Дизайнеру, при разработке современных гостиниц, мотелей, придорожных кафе, ресторанов необходимы знания, связанные с историей зарождения подобных заведений. Накопление фактов, особенностей, образов позволяет детально воссоздать интерьеры прошлого, а в некоторых случаях лишь создать его иллюзию с нотками современности.

ЭКОДИЗАЙН: ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Студ. Котенко В.Г., гр. ДС-3-13
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

В современном понимании экологический дизайн – «это область комплексной дизайнерской деятельности, стремящейся к реализации в проектируемых объектах сближения требований природной среды и культуры, что вызывает необходимость учета ценностей, достигнутых предшествующими поколениями в сфере взаимоотношений человека и природы.

Развитие экологического дизайна продолжает формироваться, и на сегодняшний день его активным направлением является этнодизайн (национальное и региональное своеобразие) и футуродизайн (прогностические разработки).

Экологический дизайн не ограничивается задачей сохранения природной среды, а распространяется на такие понятия как этнос и художественная культура. «Этнокультурная идентичность (слитность) среды и образа жизни обеспечивается тем, что отдельные этносы участвуют, с одной стороны, в обеспечении культурного взаимодействия людей, а с другой – в обеспечении культурного разнообразия и собственной самобытности».

Для Европы и Америки экологический дизайн становится все более необходим. Его развитие закономерно, так как оно является ответом на угрозы экологического характера, которые ставят под удар само существование государственности и всех современных институтов. Так, наряду с «миром чрезмерного производства и потребления», существует направление противоположное этому, которое можно назвать как «мир истинных потребностей».

Чтобы понять, как экологический дизайн будет развиваться в будущем, мы можем мысленно вернуться назад во времени и понять насколько точно предсказали ученые развитие общества в целом и материальной культуры в частности. Мы можем увидеть моменты, которые уже произошли, и которые возможно произойдут в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Студ. Курашова Ю.А., гр. ДС-1-13
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

На сегодняшний день неотъемлемой частью современного дизайн-проектирования интерьера является 3d визуализация.

На данный момент существует множество программ для 3d моделирования. Самой предпочтительной программой для специалистов в области проектирования является Программное обеспечение 3Ds Max.

3d визуализации – это современные технологии, благодаря которым дизайнер-проектировщик может сочетать чувство стиля и технологии 3d моделирования для раскрытия дизайнерских способностей и творческого потенциала.

Благодаря 3d визуализации заказчик может оценить трехмерную модель интерьера со всех сторон, рассмотреть под любым ракурсом. До мельчайших подробностей изучить и увидеть, как будет выглядеть будущий интерьер, материалы, текстуры, ткани, отдельные предметы интерьера, дневное и вечернее освещение жилой среды, наконец, на этапе 3d моделирования внести свои правки, до выполнения работ на реальном объекте.

3d визуализация интерьера – это изображение, которое создается системой рендеринга. В настоящее время существует две системы рендеринга Vray и Corona render, которые являются прорисовщиками освещения интерьера. При правильных настройках рендера, финальные визуализации получаются очень качественными, проработанными и самое главное невероятно фотореалистичными, что и является одной из главных задач визуализации.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ТОК-ШОУ (НА ПРИМЕРЕ США 1950-2016 г.г.)

Студ. Марченко А.А., гр. ДС-3-14

Научный руководитель: доц. Александров А.Д.

Кафедра Промышленного дизайна

Для создания удачного и востребованного интерьера для ток-шоу надо понимать и знать, что задний фон не должен быть сильно перегружен и перетягивать внимание зрителя. Приглашенный гость должен чувствовать себя уверенно и комфортно, ощущать свою важность, когда он располагается на диване или на кресле. Рядом с гостем обязательно должно быть место, куда он может положить, какие-то принесенные с собой предметы или поставить воду. Это должно быть к тому же безопасно, порой бывает, что гости во время резких движений, роняют поставленные предметы прямо во время съемки.

Множество интерьеров разных ток-шоу, например «Сегодня вечером с Джонни Карсоном» и «Поздно ночью с Конаном О'Брайном», или «Шоу с Дэвидом Леттерманом», перекликаются между собой. Мало того, что мебель расположена одинаково, так и сама студия имеет одни и те же габариты и оформление (диван, стол, окно на заднем фоне). Каждая студия идет в

ногу с модой. Дизайнеры стараются быть в тренде с публикой, но не рискуют отходить от выработанного фирменного стиля, что не дает возможности студии испытывать какие-то колоссальные изменения и смелые дизайнерские решения.

Но как говорит президент союза дизайнеров Назаров Ю.В. «Дизайнер не должен бояться рисковать и принимать смелые решения».

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ

Студ. Обелова В.С., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Печать на ткани приобретает все большую популярность в области моды, дизайна, рекламной индустрии и оформлении интерьеров. Согласно современным технологиям такая продукция совершенно безопасная для здоровья. Печать на ткани относительно недорога, поэтому она стала достаточно актуальна.

Тенденции дизайна все чаще предполагают отход от загромождения помещений мебелью и аксессуарами в пользу пространственной игры и мягких текстильных композиций. Производители тканей предлагают все больше вариантов текстиля, позволяющего осуществлять смелые фантазии в оформлении интерьеров.

Существует несколько технологий нанесения изображений на ткань: шелкография, сублимация, термоперенос, печать пленками и прямая печать.

В идеальном варианте, дизайнер использует текстильные изделия и ткани различных фактур, рисунков и цветов, которые в комплексе образуют гармоничный, неповторимый ансамбль. Зависимость размеров фактур, общая стилистика помещения, контрастность или монохромность принтов, как и многое другое, важно учитывать при использовании текстиля с печатным рисунком.

Нельзя забывать психологических фактор воздействия на человека цветов, так же как и подсознательное влияние различных принтов, которые могут ассоциативно отличаться от общей гармонии выбранной стилистики.

Текстиль в интерьере играет важную роль, как декоративный элемент в дизайне интерьера, который несет атмосферу согласно назначению помещения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВА БАЛЕТНЫХ ШКОЛ

Студ. Петрова Ю.В., гр. ДС-122

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Танец возник как способ выражения чувств посредством движения, жеста, мимики и пластики и сопровождал различные стороны жизни человека с древних времен. В процессе приобретения в танце строгости, канонности сформировался новый вид искусства – балет. В последствие его развития создавались школы для духовного и физического роста людей, где танцоры проходили обучение и участвовали в театральных постановках.

Казалось бы, есть ли творческий размах для дизайнеров в планировании арт-пространства балетных школ. Репетиционные залы, в которых под звуки прекрасных мелодий кружатся танцоры, должны быть строго спроектированы согласно всем нормам, но даже с такой непростой задачей может справиться талантливый дизайнер. Например, рабочие помещения, в качестве экспериментального и творческого пространства, в позитивном смысле имеют некую дизайнерскую незаконченность. Цвет и материалы в интерьерах сознательно сдержаны, стены оставлены необработанными, материал – облицованный бетон. Цветовая гамма стремится к доминированию одного цвета. Специально нетронутая поверхность бетона помогает помещениям поглощать средние высоты тональности звука.

Одним из ярких элементов дизайнерской мысли, которая привлекает многих проектировщиков, это использование органической формы и текстуры листьев деревьев. Они встречаются в виде вдавленного рисунка на бетонных стенах рабочих помещений, на поверхностях перегородок, специально разработанных для балетных пространств, и декоративных ширмах.

Большое внимание уделяется концепции о соединении консервативно-исторического образа с новыми идеями и тенденциями современности. Использование графического черно-белого ритмического решения на поверхностях стен скрывает за собой не только грамотно решенные акустические задачи, но и устанавливает диалог с его историческим прошлым и будущим. Подобно диффузным воспоминаниям внутренние пространства, решенные образами и мыслями дизайнеров, отражают ближайшие окрестности, смену времен года, падающий свет сквозь листву деревьев, а также самих людей, посещающих подобные места.

УНИКАЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Маг. Пинчук Е.А., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: доц. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Окружающая среда играет важную роль в формировании личности ребенка, элементы этой среды шаг за шагом приобщают его к занятиям спортом, к дружеским контактам со сверстниками. Благоустройство детской площадки – важная составляющая в организации пространства для детского воспитания, обучения, развития и отдыха.

Под определением «детская площадка» можно понимать, что это территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игровое оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка.

Классификация детских площадок: детская площадка для конкретной возрастной группы (от 3-х до 6-ти лет, или от 7-ми до 16-ти лет); универсальная детская площадка, включающая в себя модули для разных возрастов.

В настоящее время технологии позволяют осуществлять производство деталей и предметов абсолютно любой формы и цвета. Очевидно, что к проектированию детских игровых площадок нужно подходить осторожно, принимая во внимание особенности детского восприятия и психики. Тем не менее, важно, чтобы ребенка окружало разнообразие форм, фактур и цветов для формирования более полного представления о мире.

Поскольку каждый ребенок по-своему воспринимает окружающую среду, постольку необходимо создание уникальных детских площадок. Инструментами здесь служат непосредственно конструкция, цветовое решение, образы, фактуры. Несомненно, они стимулируют детей к созданию оригинальных игр и взаимодействий с самой площадкой и друг с другом. Среда может корректировать само восприятие пространства ребенком, формировать представление о том, что можно делать, а чего нельзя. В комплексе все это дает культурное воспитание целого поколения.

Игровая площадка должна быть территорией, где сконструирована максимально привлекательная для детей предметно-пространственная среда, которая будет способствовать его социальному и психическому и физическому развитию.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ

Студ. Платонова М.А., гр. ДС-121
Научный руководитель: Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Набережная – это сооружение, окаймляющее береговую линию моря, реки, озера. Набережная служит для придания берегу правильной формы, укрепления его, предохранения от размыва, для удобного прохода и проезда вдоль берега, для причала судов к территории, а также перехода пассажиров с берега на судно и обратно.

В зависимости от величины водного пространства и его очертания, протяженности набережной и ее функционального предназначения, последняя может иметь вид бульвара с ландшафтным озеленением или вид парадной регулярной экспланады.

Парадные набережные городов России обычно облицованы гранитом и благоустроены, так как являются «лицом» города. Первые каменные набережные России появились в Петербурге, начальные работы по укреплению берега Невы начались с середины 1710-х годов. Каменные набережные Москвы начали делать позже, уже после Отечественной войны 1812 года.

В зависимости от горизонта меженных и высоких вод и высоты берега, набережные могут быть одно-, двух- и многоярусные. Во многих европейских городах набережные состоят из нескольких ярусов, что позволяет рационально использовать пространство.

Зеленые насаждения на набережной размещают с учетом общего архитектурно-планировочного решения территории. Озеленение проводится с сохранением существующих взрослых деревьев и кустарников.

Благоустройство набережных включает создание пешеходных аллей и транспортных дорог, озеленение и освещение, прокладку подземных коммуникаций, устройство защитных дренажных сооружений.

В настоящее время проблема освоения водных пространств, волнует градостроителей всего современного мира. В Гамбурге, Париже, Копенгагене, Берлине и других европейских городах уже реализовано множество проектов, которые являются примерами яркой современной архитектуры. Проекты реконструкции набережных сосредоточены на одной задаче: больше места пешеходам, как можно меньше – автомобилям и предприятиям. Эта тенденция отражает общую для всего современного мира смену приоритетов: от завороченности техническим прогрессом к заботе об экологии, здоровье, частной жизни. И в этом плане Москва развивается в русле ведущих европейских столиц, реализовав проект реконструкции Крымской набережной, открытой в сентябре 2013 г.

МОДИФИКАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ В ЧЕРТЕ ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛЯ ЛОФТ

Студ. Руднева И.С., гр. ДС-1-15

Научный руководитель: преп. Шубина А.В.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире лофт становится все более популярным. Лофт – это архитектурный стиль 20 – 21 веков, преобразующий бывшие заводы и фабрики в галереи, рестораны, офисы, жилье. Его основная задача – сохранение архитектурных решений при изменении функций помещений.

Идея использования заброшенных мануфактур под жилье и рабочие помещения получила распространение в 40-е годы прошлого века на Манхэттене в США. Эта тенденция была связана со скачком цен на землю в центре города, что заставило владельцев предприятий оставить помещения и вывести производство на окраины. Заброшенные площадки стали сдаваться под жилье по низким арендным ставкам. Такого рода помещениями заинтересовалась творческая публика, привлеченная архитектурными особенностями бывших производственных помещений, такими как, огромные площади, позволяющие создавать мастерские, студии и галереи, свободная планировка, хорошая освещенность, большие окна, высокие потолки. Со временем внешне типовые, невзрачные фабричные здания стали переосформляться и по фасадам. Реконструкция фасадов с оставлением конструктивных особенностей здания, так же выражается и в интерьерах, где зональное деление по функциям обычно условно, и роль деления отводится дизайну, а не конструкциям.

В современной России лофт-культура только начинает свое развитие. В основном стилем интересуются творческие натуры, которым необходимо личное пространство. На рынке коммерческой недвижимости уже реализован целый ряд успешных и известных офисных проектов в стиле лофт: «Даниловская мануфактура 1867 г.», «Красный Октябрь», «Винзавод».

Таким образом, стиль лофт вносит весомые изменения в промышленную среду. Всё больше промзон в больших городах преобразуются стилем лофт.

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Рыбальченко М.А., гр. ДС-121

Научный руководитель: Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Сегодня дизайнеры интерьеров активно используют неограниченный потенциал оптических иллюзий, предлагая зрителю окунуться в иную реальность, увлекая его в игру новых образов. Этот эффект достигается за счет ошибки в зрительном восприятии человека, вызванной неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа (неверная оценка длины отрезков и проч.), а также физическими причинами («сломанная ложка» в стакане с водой).

В современных интерьерах оптические иллюзии применяют с целью изменить или скорректировать уже существующую форму, зрительно расширить пространство. Иллюзия перемещения, трансформация формы достигаются с помощью цветовых и тональных переходов, ритмических повторов, геометрических изломов, извивающихся линий, объединенных в единую конфигурацию. Часто используются установки меняющегося света, динамические конструкции, применяются материалы с отражающейся поверхностью (металл, стекло, пластик). Также один из самых распространенных приемов расширения пространства – это рисунки с эффектом трехмерного пространства. На стенах и потолке создаются целые иллюзорные миры с помощью ручной росписи или с использованием фотообоев.

Существует еще один способ создания оптических иллюзий в интерьере – анаморфоз. Это преднамеренно искаженное изображение, которое принимает правильный вид лишь с определенной точки, при этом, каждая отдельная часть объекта изображается дистанционно друг от друга. Но, один из главных критериев появления такой зрительной иллюзий, это правильный угол зрения. Для интерьера общественных помещений это хороший способ создать новую форму, эмоционально-психологический эффект и художественный эффект.

Таким образом, в настоящее время очень широко используются оптические иллюзии в интерьере. С их помощью можно видоизменять зрительское понимание пространства. Также дизайнерам интересен сам процесс их создания, а благодаря появлению новых материалов для дизайнеров открывается большой спектр возможностей их реализации.

РИСУНОК И ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРОВ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА)

Студ. Сальман М.А., гр. МАГ Д-15

Научный руководитель: доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Ткань – это один из главных элементов дизайна интерьера. Рисунок и цвет ткани характеризуют всю атмосферу театра: создают роскошный эффект, либо играют критическую роль.

Занавес в театре – то, на что в основном обращают внимание перед спектаклем, поэтому он – основная часть дизайна. Главный занавес (восстановлен), он же «Золотой», созданный по эскизам главного художника Большого театра Ф.Ф. Федоровского, был соткан в Италии из гобелена, имитирующего шелк, с использованием золотых нитей. На нем вышито слово «Россия», дубовые и лавровые ветки, лиры на фоне музыкальной фразы: «Славься, славься родная земля!». Второй занавес «Въезд Минина и Пожарского в Москву» соткали в Пензенской области мастерицы Сурского комбината технических сукон.

Мебель для Большого театра создается из современных материалов, в точности повторяя внешний облик исторических предметов интерьера. Рисунок ткани стульев и кресел был полностью воссоздан. Образцом для разработки современной ткани послужили фрагменты исторической мебельной обивки конца XIX века и кусочки ткани, обнаруженные реставраторами при обследовании интерьера. Красный атлас был вручную изготовлен по технологиям ткацких мануфактур XIX века на ручных жаккардовых станках.

Ковры в Большом театре только на лестницах, использован красный цвет с бежевым цветочным узором по краям.

Бетховенский зал декорировали обивкой стен штофом. Декоративные тканые панно из двухслойной ткани красного цвета представляют большую историческую и художественную ценность. Стены обтянуты атласной тканью цвета «шардон» с ручной вышивкой шестицветной шерстью, выполненной в стиле Людовика XV. Для поглощения акустического эха на стенах в зале использовали такие же ткани, как на креслах.

После появления новых материалов и технологий их стали использовать повсюду, а ткани стали использовать в интерьере театра намного меньше. Но в Большом театре при реставрации, повторяя его исторические ткани с аутентичными декоративными рисунками, сохранили богатство и тепло пространства, гармонию всех элементов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Студ. Суркова Л.Ю., гр. ДС-122

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Реконструкция – это полное или частичное переустройство, восстановление, переделка с целью улучшения, усовершенствования. Реконструкция и реставрация исторических объектов, памятников истории и архитектуры требуют специальных знаний, организации и методов ведения ремонтных работ. Перед строителями-реставраторами стоят такие задачи как: восстановление функциональной способности всех строительных узлов и элементов при минимальном вмешательстве в их конструкцию, сохранение или восстановление исторического вида памятника.

При анализе материала проектов реконструкций выделяются следующие классификации: по типу создания интерьеров (воссоздание, обновление, изменение); по функциональному назначению (проживание частных лиц, пансионаты, гостиницы, отели, выставочные залы, музеи, рестораны, кафе, бары, места для проведения мероприятий, магазины, образовательные учреждения и т.п.); по виду собственности (частные, общественные).

Несмотря на все сложности и тонкости данного дела, имеется обширный мировой опыт реставрации исторических объектов. В России можно выделить ряд интересных примеров реализации проектов реконструкции: дом Муравьева-Апостола (Москва) переоборудован в музей с полным интерьерным воссозданием; замок Майендорф (Барвиха) – воссоздание и использование площадки для проведения мероприятий; особняк Кочубея (Царское Село) используется как образовательное учреждение, с воссозданием интерьеров. За рубежом также можно выделить ряд примеров: замок Парадор Санто-Эстево (Испания) – отель, интерьерное обновление; 2Day Languages (Испания) – языковая школа, пример обновления и использования по функциональному назначению для учебных целей; дворец Хайклер (Испания) – воссоздание, площадка для проведения мероприятий; маяк Belle Tout (Англия) – отель, полное изменение интерьера.

Большое количество подходов к реконструкции и обеспечению рентабельности позволяет сохранить историческое наследие. Сохранение памятников архитектуры – это не просто сохранение зданий и сооружений, это память предков, культурное наследие человечества.

КАРИМ РАШИД: ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Татосян М.К., гр. ДС-113
Научный руководитель: Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Карим Рашид – известный промышленный дизайнер и автор более 3000 проектов за 14 лет творчества, главная цель которого – забыть о стиле, думать о комфорте.

Эта тема актуальна среди не только дизайнеров среды, но и среди модельеров и промышленных дизайнеров, так как Карим Рашид проектирует все: «от посуды до отелей».

Цель его работы – сделать дизайнерские объекты доступными для всех. Его фавориты – белый и розовый, а главными материалами для творчества дизайнера – это все вариации синтетического пластика. Чистые и яркие цвета, гладкие глянцевые поверхности, простые и мягкие очертания, плавные линии – все это характеризует стиль, идею и оригинальность работ творчества Карима Рашида.

Свой стиль Карим называет чувственным минимализмом. Он является автором интерьера магазина Bosco 3.14, находящегося на Новом Арбате в ТЦ «Весна» в Москве. Интерьер магазина наполнили динамичные биоморфные предметы, закругленные, объемные конструкции из пластика. Для этого проекта он создал все – от мебели и торгового оборудования до светильников и ручек дверей примерочных кабин.

Среди работ дизайнера можно отметить и интерьер ресторана SWITCH в Дубае. Особенность в том, что его изогнутые футуристические стены постоянно меняют свой цвет. Волнистые стены заимствуют свою форму у развернутой арабской буквы S, а потолок помещения украшен подсвеченными фразами на арабском языке.

Среди работ дизайнера стоит отметить и мебель, которую он создает. Одно из его творений – это дизайн лампы из тонкой изогнутой металлической подставки и плафона, который поворачивается на 350 градусов.

В заключение можно сказать что все, что создает Карим Рашид это всегда что-то новое, интересное и необычное. Как говорит сам дизайнер: «Человек, однажды поживший в моем интерьере, уже никогда не сможет вернуться в традиционную обстановку».

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ В СОВРЕМЕННОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ

Студ. Тимакова М.А., гр. ВМАГД-15
Научный руководитель: доц. Волкодаева И.Б.
Кафедра Дизайна среды

Любой современный город сложно представить без нагромождения рекламы, которая преследует нас везде – на витринах, билбордах, домах, в автобусах и лифтах.

Наружная реклама – это носители, которые располагаются вне помещений, воздействуя на широкую аудиторию; это эффективное средство, направленное в основном на продвижение потребительских товаров и услуг, брендов, и рассчитанное на восприятие широкими слоями населения.

Производство наружной рекламы – это изготовление, стилистика, дизайн, монтаж рекламных носителей на зданиях и на улицах города. К наружной рекламе относятся: вывески, наружные плакаты, рекламные щиты, брэндмауэры, световые установки, перетяжки, козырьки.

Наружная реклама должна выполнять следующие функции: привлекать внимание, находясь постоянно на видном месте; быстро «схватываться»; остаться в памяти человека при минимальном контакте; обеспечить высокую частоту показов.

У города много граней восприятия среды, его жители воспринимают город по-разному, через призму истории и своего жизненного опыта, переживаний, но есть грани, которые воспринимаются практически каждым жителем. Это архитектурная среда, которая создаёт неповторимый образ города. Наружная реклама является одной из составляющей архитектурной среды, а именно, той ее частью, которая формирует визуальный облик города, его своеобразие, узнаваемость и красоту, «временной отрезок» и моду.

РИСУНОК И ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРАХ

Маг. Хачатрян А.Х., гр. МАГ-Д-15
Научный руководитель: Дрынкина И.П.
Кафедра: Дизайна среды

Декоративные ткани – это ткани, используемые в отделке и оформлении интерьеров. Это обивка и покрытия мягкой мебели, ковры и дорожки, шторы и тюль на окна и двери, покрывала и скатерти.

Ткани придают интерьеру неповторимый характер, создают атмосферу уюта и теплоты. Ткани с незапамятных времен занимают одно из

ведущих мест в оформлении интерьера. Трудно представить интерьер без штор, тюля, накидок на диванах и креслах, покрывалах и подушек на кроватях, салфеток и других мелочей. С помощью различных орнаментов и цвета ткани можно создать неповторимый интерьер, сделать уютными большие помещения и зрительно расширить маленькие, создать определенное настроение в каждой комнате.

В качестве объекта исследования избран орнамент и цвет текстиля, как один из основных видов искусства, формирующих среду жилого интерьера.

Предметом исследования является выявление, описание и обоснование объектно-пространственных принципов и образно-стилистических приемов формирования интерьера посредством рисунка и цвета текстиля.

Целью исследования является определение основных тенденций развития текстиля в исторических интерьерах.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: анализ способов функционирования текстиля в исторических интерьерах на основе отечественного и зарубежного опыта; выявление основных средств и приемов взаимодействия текстиля с пространственно-планировочными характеристиками исторического интерьера.

АРТ-ОБЪЕКТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ СРЕДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Студ. Хизова А.А., гр. ДС-122

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В современной действительности сложно определить, что есть арт-объект, а что является, своего рода, китчем, лишенным творческого начала.

Арт-объект – это объект искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию человека – зрителя; вещь, созданная из различных сочетаний предметов и материалов, передающая посыл автора с помощью визуального взаимодействия с публикой; произведение искусства, которое является достопримечательностью. Применяется как во внутренних пространствах интерьера, так и в городской среде.

Существуют такие разновидности арт-объекта, применяемые в оформлении городского пространства, как архитектурный арт-объект; лэнд-парк; арт-объект, выраженный в виде малой архитектурной формы; арт-объект, внешне напоминающий скульптуру, но отличающийся от неё тем, что собран из различных материалов.

Основные функции арт-объектов: привлечение внимания общества, вызов различных эмоциональных реакций зрителей, побуждение к осмыс-

лению неких проблем современности, а также, придание композиционной целостности и завершенности пространству. По способу формирования пространства арт-объекты можно разделить на те, что представляют собой относительно компактную пространственно-временную конструкцию, концентрирующую эмоциональную информацию и восприятие окружающей среды её участниками, и на те композиционные элементы, которые растянуты в пространстве, последовательно усиливающие и подчеркивающие смысловой посыл друг друга.

Обществу всегда была присуща потребность эстетически относиться к окружающему миру. И если рассматривать результаты средового проектирования, то можно заметить, что среда, в конечном итоге, складывается из эмоциональной ориентации объекта. Следовательно, роль арт-объекта в средовом пространстве заключается в подчеркивании уникальности пространства, его дизайна, то есть, иными словами, можно сказать, что арт-объект концентрирует основной эмоциональный и идейный посыл дизайна средового пространства.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА СРЕДЫ

Студ. Чернышева (Терентьева) В.А., гр. ДС-103

Научный руководитель: доц. Дубровин Г.Ф.

Кафедра Дизайна среды

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Авторские права в российском законодательстве делятся на:

1. Личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на защиту репутации автора и т.д.), которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми, то есть могут принадлежать только самому автору, а защищаться — автором или его наследниками. Неимущественные авторские права действуют бессрочно. В России они могут принадлежать только физическому лицу и являются неотчуждаемыми, то есть их нельзя передать другому лицу.

2. Имущественные авторские права (право на воспроизведение произведения, право на его распространение, импорт, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право на переработку произведения и т.д.), которые могут передаваться по авторским договорам и переходить по наследству.

При нарушении авторского права на объект дизайна среды, необходимо обратиться в суд общей юрисдикции и предъявить следующие доказательства: экземпляры опубликованных произведений с указанием имени

автора, экземпляры задепонированных произведений, свидетельство о регистрации прав и депонировании произведений в авторском обществе, экземпляры свидетельств международной регистрации прав и т.п. Кроме того, некоторые организации осуществляет регистрацию и депонирование авторских договоров.

ОТ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ К ФОРМООБРАЗОВАНИЮ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Карпенко Ю.Г., гр. ДП-1-14
Научный руководитель: Куртова К.Г.
Кафедра Промышленного дизайна

Вещь обладает внутренним смыслом, не сводимым к её внутреннему бытию, а понять смысл – значит, увидеть вещь как образ социально-культурного бытия. Отсутствие способа пользования, не понимание предметного окружения вещи ведет к отсутствию смысла.

Тематизация – исходный пункт в смыслообразовании. Тема задает объективное содержание вещи, обладающее внутренней смысловой целостностью. Тема задается на пересечении предметной конкретности; субъективной авторской интерпретации образа будущего. В образе всегда есть момент переосмысления, а, следовательно, и неоднозначности формы.

Алгоритм проектного мышления дизайнера:

сформулированная автором тема, творческая интерпретация этой темы;

объективное содержание вещи, ее смысл в определенном социально-культурном контексте;

проектная идея новой вещи;

пространственная форма вещи (ее морфология).

Дизайн – явление пограничное: с одной стороны – объективное бытие вещи и постижение образа художественным воображением; с другой – субъективная интерпретация бытия и следование алгоритму научной мысли при построении морфологии.

Смыслообразование – сопоставление собственного, первичного значения и ее вторичного значения, привнесенного проектировщиком (тематизация).

Объект дизайна глубоко укоренен в культуре и отражает ее специфические характеристики. При переходе в иную стилистику требуется переосмысление – переход от приемов к более обобщенным принципам.

ВЕЩЬ И ДИЗАЙН

Студ. Лукина Е.С., гр. ДП-114

Научные руководители: Куртова К.Г., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

На сегодняшний день в сознании проектировщика «предметного мира» (дизайнера), как и адресата его творчества, фундаментальные основы мира составляют пространство, понимаемое как вместилище различных вещей, и линейное, однонаправленное время.

Структурной единицей дизайнерского проектирования, прежде всего, была именно вещь.

Дизайн – это художественное конструирование промышленных изделий и технологически формируемой среды.

Вещью мы называем материальный объект любого размера и любой сложности, введенный человеком в свой обиход или изначально созданный им для своих нужд самого широкого спектра, но не относящийся к не-движимости и не являющийся ее неотъемлемой частью. Это материальный продукт деятельности, результат опредмечивания потребностей и мастерства человека, связан с определением специфических черт дизайна. Именно в процессе деятельности человек «овеществляет» предмет, превращая его в необходимую для себя вещь.

Производство вещей неразрывно связано с традиционной культурой, с обычаями, мифологией и религией, жизненным укладом, с законами природы и натуральными материалами. Важной опорой в поисках истинно «вещественного» в дизайне становится возрождение традиционного и гуманистического отношения к природе и материалу. Творчество дизайнера – это гармоничное встраивание мира вещей в мир природный. Глобальный характер экологических проблем требует от дизайнера нового уровня понимания процесса создания вещей: результаты его деятельности должны не только отвечать производственным задачам, но и способствовать воспроизводству функций природы. Продукты дизайна гуманистичны, они органично существуют в окружающей среде.

Продукт дизайна – это мир созданных вещей, наделенных собственным обликом, выразительным образом.

ВИЗУАЛЬНЫЕ КОДЫ В ИНТЕРНЕТЕ: ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Студент: Юрова С.В., гр. ДП-1-14

Научные руководители: Куртова К.Г., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы, что означает граф, узлы которого представлены социальными объектами. В процессе общения пользователей социальных сетей используются различные знаки и коммуникативные системы, которые изучает наука семиотика. Такие знаки делятся на: информационные, символы и пиктограммы.

Информационные знаки – это условные обозначения, предназначенные для идентификации отдельных или совокупных характеристик.

Символ – предметный или словесный знак, условно выражающий сущность явления с определённой точки зрения, которая и определяет качественный характер символа.

Пиктограмма (от лат. *pictus* – нарисованный и греч. *γράφω* – запись) – знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. Эмотикон – пиктограмма, изображающая эмоцию; чаще всего составляется из типографских знаков. Этот термин, часто синонимичен термину «смайлик».

Еще один из способов коммуникации в социальной сети – это выражение отношения пользователя к тому или иному контенту, осуществляемое кнопкой «Мне нравится». Она предназначена для блогов и интернет-форумов. Иногда некоторые сайты располагают кнопкой «Мне не нравится» для выражения неодобрения. Рядом с этой кнопкой нередко расположена еще одна – «Репост». Благодаря ей пользователь может разместить понравившуюся информацию в исходном виде с указанием авторства и открытой ссылкой на оригинал.

СПЕЦИФИКА ДИЗАЙНА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН»

Студ. Толстова Н.В., гр. ВМАГ-Д-15

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В., Верховилова Е.Н.

Кафедра Промышленного дизайна

На сегодняшний день ситуация на образовательном рынке такова, что с ростом учебных заведений, особенно в больших городах, возникает

необходимость «бороться» за каждого абитуриента, а значит, применять наиболее эффективные инструменты продвижения. Таким образом, одним из интересных и популярных направлений продвижения на сегодня является создание и применение мультимедийной презентации.

Мультимедийная презентация актуальна тем, что – это сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые позволяют представить любой материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память.

Научная новизна исследования заключается в создании нового уникального дизайна, который позволит значительно повысить информативность и эффективность выступления, а также способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала.

Практическая значимость магистерской диссертации определяется необходимостью создания мультимедийной презентации для кафедры «Промышленный дизайн» Московского государственного университета дизайна и технологии для дальнейшего использования ее на таких мероприятиях как, день открытых дверей, выставки, презентации, а также для продвижения в социальных сетях и т.д.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ОТКРЫТКИ

Студ. Калмыкова К.С., гр. ДГ-114

Научные руководители: проф. Портнова Т.В., проф. Бытачевская Т.Н.
Кафедра Промышленного дизайна

Цель работы – узнать историю возникновения открытки и изменения внешнего вида за время ее существования.

Одна из самых популярных версий истории возникновения открытки принадлежит французам. Согласно их мнению, открытка возникла во время франко-прусской войны.

Англичане считают, что первую открытку сделал сэр Генри Коул.

В Китае считают что открытки эволюционировали из визитных карточек, культура которых была очень распространена. Если посетитель не смог застать того человека, которого он хотел поздравить, он должен был оставить на пороге его дома свою визитную карточку с написанными на ней пожеланиями к празднику.

В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872года. Они были не иллюстрированными.

Над созданием макета открытки трудятся художники, дизайнеры и верстальщики, выполняющие подготовку оформления, соответствующего тематике и назначению будущей продукции.

Создание открыток может осуществляться методом офсетной, цифровой или шелкотрафаретной печати.

Дополнительные варианты отделки открыток позволяют получить уникальную, красивую продукцию, способную стать поздравительным, маркетинговым или рекламным сувениром.

Техники, используемые для изготовления открыток – скрапбукинг, декупаж, айрис фолдинг, поп ап, вышивка, квиллинг, оригами.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПЛАСТМАСС В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Маг. Куртова К.Г., гр. МАГ-Д-14

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Эволюционно-поступательная динамика развития промышленного дизайна, преследующая цель по созданию гармоничной предметно-пространственной среды для человека, не мыслима без применения материалов как давно известных, так и новых их видов.

Как известно, во все времена технический прогресс был связан с проблемой материалов. Без создания материалов с заданными качественно новыми свойствами невозможны реализация научных замыслов, обеспечение необходимого технического, экономического, проектно-художественного потенциала. Такие материалы сами по себе являются стимулом для создания новых технологий, производств, дизайнерских решений объектов и изделий.

Команда исследователей из университетов штата Вашингтон и штата Айдахо разработали процесс создания перерабатываемых термореактивных пластмасс, способных возвращаться к первоначальной форме.

Есть два типа пластмасс – термопласты и реактопласты. Первые изменяют форму при нагреве и широко распространены в современном мире. Их можно многократно расплавить, и придать другую форму, благодаря чему они хороши для вторичной переработки. Вторые же, наоборот, переносят высокие температуры, сохраняя свою прочность и придать им нужную форму можно лишь единожды при первичном нагреве. Но те же характеристики, которые сделали их важными в современном производстве, приводят к тому, что их невозможно утилизировать и подвергнуть переработке.

В 2014 году в Science появилась крупная статья, предвещающая эпохальный сдвиг в этой сфере, – открытие новых классов терморезистивных полимеров, которые пригодны для вторичной переработки. Они называются полигексагидротриазины, или ПГТ. Это полимер с памятью формы, т.е. материал может «вспомнить» свою первоначальную форму и вернуться к ней после деформации при нагревании или других видах воздействий.

Способность контролировать поведение материала с памятью формы обеспечивает большую гибкость в проектировании. Метод использует готовые химические вещества, что облегчает массовое производство этого материала. Это нововведение при широком распространении существенно срежет полигоны пластмассовых отходов.

Ожидается, что перерабатываемые терморезистивные полимеры заменят неперерабатываемые терморезистивные в течение пяти лет, и войдут в широкое использование к 2025 году, открывая практически неограниченные возможности для промышленного дизайнера.

СКЕТЧИНГ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Лемза О.В., гр. Д-1-13

Научный руководитель: доц. Александров А.Д.

Кафедра Промышленного дизайна

Процесс проектирования в промышленном дизайне начинается с генерации идеи, которая выражается дизайнером на бумаге в виде эскиза.

Целью работы является доказательство идеи о том, что проектная графика – это начало процесса проектирования и одна из основных его ступеней. В докладе описаны этапы процесса проектирования. Подробно расписано возникновение и определение проектной графики, как таковой, приведены аргументы в ее необходимости и важности. В докладе проводится сравнение компьютерной и ручной графики.

Владение рисунком от руки и умение «выражать свои мысли на бумаге» в проектировании очень важно. На сегодняшний день это актуальная проблема для дизайнеров, потому что ручная графика вытесняется компьютерной.

ОБРАЗ ДРАКОНА В МИРОВОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ

Студ. Тихонова Е.А., гр. ДГ-1-15

Научные руководители: проф. Портнова Т.В., проф. Быточевская Т.Н.

Кафедра Промышленного дизайна

Задачей дизайнера является создание некоего стиля, образа. Это может быть логотип в графическом дизайне, интерьер в дизайне среды, бытовая техника в промышленном дизайне. Для этого дизайнер экспериментирует с цветом, формой, использует различные символы. Особенно большое значение символам придается в графическом дизайне. Логотипы компаний можно сопоставить со старинными гербами. Все, что изображалось на гербе, имело свой определенный смысл и рассказывало определенную историю. Специальная наука, геральдика, занималась изучением этих изображений. Но уделяется ли такое большое значение современным логотипам? Символы, помещаемые на них, подбираются обдуманно, или же трактуются вольно?

Можно проследить историю применения и значений любого символа, цвета. В данной работе рассмотрен наиболее известный и противоречивый зооморфный символ – дракон. Он интересен тем, что это животное не встречается в живой природе, однако присутствует в мифологии практически каждого народа.

Однако корректно ли использование этого символа? Это часто становится поводом для споров, в том числе и религиозного характера. В европейской мифологии дракон отождествляется со злыми силами, с самим дьяволом. Однако в мифологии стран Востока дракон – символ императора (Китай), покровитель сил природы. Какое же из определений верно для этого символа? Проанализировав историю этого символа, можно выделить общие качества и понять, какой же смысл у данного символа. В первую очередь дракон символизирует двойственность, соединение противоположного, неба и земли, птицы и змеи. Очевидно и разное отношение к этому символу у культур Запада и Востока. Дракон являлся покровителем сил природы, отношение к дракону – это отношение народа к природе. Если меркантильный Запад подчинял, покорял природу, вел с ней войну, то Восток старался жить с ней в мире, и не нарушить естественную гармонию. Дракон мог вызвать дождь во время засухи, а мог устроить наводнение. Как и природа, он нейтрален, выше представлений о добре и зле.

В наше время этот символ трактуется весьма вольно, не всегда его использование корректно. Драконов помещают на всевозможные логотипы восточных фирм, ресторанов, редко соблюдая при этом правильное количество когтей. Достаточно часто в книгах и кинематографе дракон становится абсолютным злом, это глупое и агрессивное существо, хотя нет ни-

каких обоснований для таких качеств. Поэтому перед применением какого-либо символа следует изучить его историю и происхождение. Осмысленное использование определенных цветов и символов является показателем грамотности, оно так же важно в работе дизайнера, как и само умение рисовать.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ

Студ. Пономарёв Д.Ю., гр. МАГД-15
Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайна

В современном мире, переживающим цифровую революцию, гладкая оболочка предметов больше не натянута, она пульсирует и трепещет и может быть более выразительной, чем предметы, которые она покрывает. В результате повсеместного проникновения технологий меняется привычное чувство поверхности.

Дизайн всегда являлся активным условием формирования экономики, выражающим и включающим в себя многообразие инновационных технологий, которые зачастую выражают экономическую стратегию. Также очень важно вывести свой продукт на конкурентно способный уровень, придать ему индивидуальность, наделить его способностью вызывать у потребителя желание его приобрести, поэтому, в данной ситуации решающую роль играет применение альтернативных материалов и технологий в производство.

Проблематика данного исследования заключается в таких факторах, как устаревание и ограниченные возможности технологий, содержание вредных веществ (нефтехимических) в материалах, средства обработки, а также вредность отходов производства, высокий уровень затрат на ресурсы и производство, высокий уровень конкуренции на рынке. В структуре спроса начинает доминировать тяготение к индивидуальности.

Любая разработка по этой тематике является ценным вкладом в развитие данной области знаний. Анализ существующих источников показал наличие теоретических и методических разработок, касающихся технологий, производителей, теоретических и практических наработок в этой области. Многие современные дизайнеры (Одо Фиораванти, Винсент Грегур) активно рассматривают процесс внедрения альтернативных технологий в производство промышленных объектов как неотъемлемое условие повышения конкурентоспособности последнего, однако степень проработанности вопросов создания систематизированного теоретического и практического базиса в современной литературе совершенно недостаточна.

Целью работы является исследование в области современных материалов, их свойств и методов производства, создание теоретического базиса по внедрению альтернативных материалов и технологий в производство мебели, а также предложение комплексного решения по созданию нового продукта. Данная исследовательская работа направлена на углубленное ознакомление с поставленной проблемой, а именно, особенностями применения альтернативных материалов и технологий в производство мебели, которые на сегодняшний день недостаточно изучены.

САДОВО-ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА

Студ. Голуб Е.А., гр. ДГ-2-15

Научный руководитель: Аккуратнова Г.А.

Кафедра Промышленного дизайна

Мир скульптуры в нашей жизни представлен ярко и разнообразно. В течение многих веков талантливые мастера создают свои произведения. В своих скульптурных творениях художник выражает духовный мир, представления об окружающем, воплощает свои эстетические идеалы, фантазии. В данной статье мы рассмотрим один из видов скульптуры – садово-парковая скульптура.

Садово-парковая скульптура – это разновидность скульптурного искусства, целью которого является разработка и изготовление скульптур для украшения парков и садов. Благодаря применению садово-парковых скульптур в сочетании с живыми растениями достигается гармоничное соединение живой природы и архитектуры. С использованием садово-парковых скульптур становится возможным придать уникальный индивидуальный стиль и подчеркнуть богатство природы садов или парков. Садово-парковые скульптуры, в наше время, это сочетание творчества мастера с различными материальными, духовными, научными и прочими сферами жизни человека. В создаваемых скульптурах для парков и садов могут преобладать декоративные, обучающие, пропагандистские, или же ментальные черты характера в их разнообразном сочетании.

Профессионалы ландшафтного дизайна разделяют садово-парковую скульптуру на следующие подвиды: мелкая пластика, скульптурные дополнения, абстрактные композиции (или же артскульптуры), скульптуры классические (или же неоклассические).

Материалы, из которых могут быть сделаны садово-парковые скульптуры, это дерево, гипс, бетон, камень (мрамор, известняк, гранит, кварц, песчаник и многие другие), металл, растения и керамика.

Одними из самых выдающихся скульпторов, создателями знаменитых садово-парковых скульптур, были Огюст Роден (скульптура «Мысли-

тель», созданная в 1882 году), Вучетич и Никитин (52-метровая статуя «Родина-мать»), а также Энтони Гормли и другие.

В наши дни садово-парковая скульптура представлена в виде различного множества произведений: фонтаны, вазы, ансамбли из колонн и статуй, различные по размерам фигуры животных и сказочные персонажи, реализованные стилистических идеи из повседневной жизни и т.д.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА «УМНЫХ ЧАСОВ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ЗРЕНИЮ

Студ. Селиванова О.И., гр. МАГД-15

Научный руководитель: проф. Бытачевская Т.Н.

Кафедра Промышленного дизайна

В последнее время становится популярным направление социально-ориентированного дизайна. Проектируются изделия для людей с ограниченными возможностями, проходит модернизация пространств социального сектора. Облегчение адаптации людей с ограниченными возможностями к внешней среде, улучшение условий их жизни в социуме является одной из важных задач дизайна. Информационные технологии позволяют принципиально изменить ситуацию. Используя их, незрячие могут напрямую работать с той же электронной информацией, что и люди с нормальным зрением. Отличие состоит в том, что при нормальном зрении используются стандартные средства (монитор, принтер), обеспечивающие визуально ориентированный вывод этой информации, а в условиях зрительной недостаточности – специализированные тифлосредства, представляющие электронную информацию в рельефно-точечной и/или звуковой форме.

Целью данной работы является разработка дизайна «умных часов», адаптированных для людей с нарушением зрения и помогающих им ориентироваться в городской среде (улица, помещения, транспорт). В условиях информатизации общества качество жизни и социальный статус индивида во многом определяются возможностью активного участия в общественном информационном обмене (оперативного доступа к необходимой информации, ее обработки и представления результатов своей информационной деятельности).

Актуальность темы заключается в проектировании нового продукта, портативного гаджета с широким набором функций, простого в использовании, способного расширить возможности незрячего или слабовидящего человека в ориентировании.

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ И ЕЕ КОРНИ

Студ. Лигай А.В., Метелкин, Э.А., гр. ДГ2-15

Научный руководитель: Аккуратнова Г.А.

Кафедра Промышленного дизайна

Мир скульптуры в нашей жизни представлен ярко и разнообразно. В течение многих веков талантливые мастера создают свои произведения. В своих скульптурных творениях художник выражает духовный мир, представления об окружающем, воплощает свои эстетические идеалы, фантазии. Какую же роль можно отвести скульптуре в нашей жизни? Отражая прекрасное в действительности, оно, в свою очередь, формирует наше сознание, наш вкус и наши представления о прекрасном.

Научиться понимать его, расширять в этой области свой кругозор должен каждый культурный человек. Скульптура встречается нам всюду в повседневной жизни. Наш взгляд привлекают монументальные статуи великих деятелей и защитников города, рельефы, украшающие архитектуру, эстетические, изящные садово-парковые скульптуры, оригинальные, необычные изваяния из льда, песка, воска и т.д. При восприятии скульптурного творения у зрителя возникает желание, прикоснуться к нему рукой, почувствовать его объем и трехмерность. Скульптура как вид изобразительного искусства играет значительную роль в нашей жизни. Пропагандирует различные идеи, отражает мысли, чувства, мировоззрение общества в целом. Таким образом, этот вид искусства может оказывать влияние на массы, поэтому важно отношение самого автора скульптурного произведения к жизни. Специфика скульптуры отражается в содержании, выборе материала для ее исполнения и выразительных средствах. Различные свойства материалов помогают зрителю в восприятии задуманного скульптором образа, а автору передать его выразительность, особенность (динамику, пластичность движений, мягкость и т.д.) Большую роль искусство скульптуры играет и в воспитательном процессе. Многие скульптурные произведения могут быть интересным объектом для рассмотрения детьми. Педагоги и родители в доступной для определенного возраста форме могут объяснить детям содержание, историю того или иного произведения, рассказать, в чем заключается художественная ценность и значимость. Педагогами и психологами доказано, то, что эмоционально воспринято в детстве, запоминается на всю жизнь. В процессе восприятия прекрасного формируется у детей эстетическое, нравственное чувство, вкус, уважение к искусству. Расширяется кругозор ребенка, так как это искусство несет определенную информацию. В процессе знакомства со скульптурой дети познают «язык» скульптуры, многообразие выразительных средств и способов исполнения.

Скульптура открывает возможности для обучения детей лепке, композиции, развития их творческого воображения и мышления. Искусство скульптуры обладает способностью заставить человека задуматься, взволноваться, сопереживать. Оно формирует наше сознание, наш вкус и эстетическое представление. Нужно понимать значимость этот вид искусства в нашей жизни, его художественную ценность и научить понимать это своих детей.

ПРОБЛЕМЫ ВИДЕОЭКОЛОГИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

Студ. Казакова П.М., гр. МАГ-Д-14
Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Целью данного исследования является выявление специфических особенностей окружающей визуальной среды и влияние видимых объектов на зрительное восприятие человека. Для этого необходимо ознакомиться с таким понятием, как «видеоэкология», рассмотреть историю возникновения данного раздела экологии, проследить путь развития. Проанализировать влияние видимой окружающей среды на человека и социальных последствий противоестественной визуальной среды города.

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем человечества является вопрос экологии. Когда поднимается проблема экологии, речь идет о загрязненном воздухе, воде, повышенной радиации, пище, отравленной пестицидами и т.п. Но редко идет упоминание о не менее важной проблеме экологии – о видимой среде и ее состоянии.

Всю окружающую видимую среду можно разделить две составляющие – это естественная и искусственная. Естественная (природная) среда находится в полном соответствии с физиологическими нормами зрения. Искусственная же, в условиях научно-технического прогресса и в связи со всеобщей урбанизацией, все сильнее противоречит законам зрительного восприятия.

К социальным последствиям противоестественной визуальной среды города можно отнести:

1. Близорукость. Для многих стран она стала настоящим социальным бедствием. В городских условиях близорукость встречается в 1.5-2 раза чаще, чем в сельской местности.

2. Психические заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения процессы урбанизации ведут к неуклонному росту числа психических заболеваний.

3. Агрессивность человечества. Окружающая среда, в которой человек одномоментно видит большое число одинаковых элементов, была названа агрессивной видимой средой.

Проблемы окружающей видимой среды и улучшения ее визуальных характеристик является актуальной задачей на сегодняшний день.

СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕРИИ РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

Студ. Траторова В.П.

Научный руководитель: ст. преп. Верховилова Е.Н.

Кафедра Промышленного дизайна

Конкуренция в области образования имеет место во всех странах с рыночной экономикой. Существует обширный спектр государственных или негосударственных учреждений, для которых важным условием является четкое позиционирование. Так как конкуренция в сфере образовательных услуг побуждает искать новые средства привлечения абитуриентов.

Отдельные структурные подразделения образовательных учреждений, такие как кафедры, стремятся занять лидирующие позиции среди конкурентов. Возникает задача донесения информации о программах, преимуществах, преподавательском составе в краткой и убедительной форме. Из-за этого все большее значение приобретает визуальные аспекты, а именно рекламно-печатная продукция. Целью работы является создание серии рекламно-графических материалов на основе корпоративного стиля для отдельного структурного подразделения высшего учебного заведения, а именно кафедры Промышленного дизайна Московского государственного университета дизайна и технологии. Основой создания рекламно-графических материалов является анализ конкурентной среды, а именно учебных учреждений, имеющих аналогичную кафедру.

Элементом научной новизны исследования является создание нового, уникального, современного дизайна рекламных материалов для кафедры Промышленного дизайна, которые, в свою очередь, будут визуально привлекательными для абитуриентов и информативны для их родителей.

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что создаются готовые к полиграфической реализации макеты печатной продукции.

МЕТОД ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПЕДИЦИОННОГО МОДУЛЯ

Студ. Никитина М., гр. МАГД-15

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Интерес к такой актуальной теме, как экспедиционная деятельность и экотуризм, постоянно растет. Человек является частью природы и испытывает необходимость в единении с ней на психофизиологическом уровне. Для организации комфортного пребывания во время путешествий человеку необходимо соответствующее снаряжения, в том числе экспедиционный модуль. Экспедиционный модуль – это временное жилище, предназначенное для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения и проживания людей, производства работ. В задачи модуля входит устойчивость к воздействиям внешней среды, удобство в использовании и транспортировки пользователем, надежность и универсальность, компактность конструкции, соответствие стандартам эргономики.

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

На сегодняшний день параметрическое моделирование, получившее большую популярность, является альтернативным решением для создания нового подхода к проектированию каркасной основы экспедиционного модуля. Алгоритмический дизайн («параметрический», «генеративный») основывается на алгоритме, состоящим из исходных данных или параметров определяющих модуль. В результате дизайнером генерируются геометрия из данных модулей. Данный метод формообразования позволит улучшить эксплуатационные параметры и функциональные свойства модуля, а так же создать эстетическую форму, соответствующую эргономическим стандартам.

Изучение альтернативных вариантов технологий производства и подбор износостойких материалов, позволит расширить возможности использования модуля в локациях с различным рельефом и климатом, а так же адаптировать модуль к агрессивным воздействиям внешней среды. Применение полимерных композитных материалов сделает конструкцию более мобильной и надежной, что так же повлияет на увеличение срока эксплуатации.

Актуальность темы заключается в разработке принципов моделирования нового подхода к проектированию каркасной основы модулей, с целью улучшения их эксплуатационных параметров, эргономических и

функциональных свойств, применяя современные производственные и проектировочные подходы.

**ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ВЕЩИ
«ЛИЧНЫЙ АССИСТЕНТ»
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПО ЗРЕНИЮ**

Студ. Рыбакова М.В., гр. ВМАГ-Д-15
Научный руководитель: проф. Бытачевская Т.Н.
Кафедра Промышленного дизайна

На сегодняшний день существует множество нерешенных социальных проблем. Одной из них является приспособление людей с ограниченными возможностями по зрению к окружающему миру. Нарушение зрения имеет много степеней. Так, человек может быть полностью слепым или плохо видеть. Полностью слепых людей всего примерно около 10%, остальные люди из этой категории имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других – слабое прямое при хорошем периферическом. Все это надо выяснять, и учитывать при общении.

После определенной подготовки, которую слабовидящие люди получают в школах и на специальных курсах, они имеют возможность достаточно свободно и самостоятельно перемещаться на местности с помощью трости, собаки-поводыря, других устройств или вещей, ездить в общественном транспорте, делать покупки в магазине, решать бытовые проблемы и практически ничем не отличаться от остальных людей. И так как технический прогресс не стоит на месте, в будущем слабовидящим людям в ориентировании на местности будут помогать и более технологичные приборы. Примером служит концепция «интернета вещей», которая постепенно набирает все большую популярность.

Целью работы является улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями по зрению путем разработки дизайн-проекта интернет-вещи «Личный ассистент». Предполагается, что «Личный ассистент» существенно облегчит жизнь слабовидящих людей. При этом основанием для разработки интернет-вещи «Личный ассистент» служит не экономический результат (коммерческий доход), а прежде всего положительный социальный эффект. В работе рассматриваются аналоги в области «интернет вещей», анализируется влияние новой разработки на данную социальную проблему.

Актуальность работы заключается в необходимости разработки интернет-вещи «Личный ассистент» для социальной группы – людей с огра-

ниченными возможностями по зрению, дальнейшему применению ее на практике.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ АВС-ПЛАСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Маг. Липень С.Г., гр. МАГ-Д-14

Научный руководитель: Анцупова Л.Ю.

Кафедра Промышленного дизайна

Технологический прорыв XX века многим обязан изобретению новых материалов и, в частности, пластмасс. Полимеры быстро вытеснили привычные человеку прошлого века материалы, и стали неотъемлемой чертой нашей жизни. Постепенно разрабатываются новые составы, создающие более технологически совершенные и экологичные материалы. В данной работе мы рассмотрим один из самых распространенных полимеров – пластик АВС.

АВС – аббревиатура названия акрилонитрилбутадиенстирол, который представляет собой композитную термостатическую смолу на основе трехкомпонентного сополимера.

Мировое производство АВС-пластика до восьмидесятых годов концентрировалось в основном в США. С середины 80-х началось смещение мирового рынка АВС-пластика в страны Азии. В настоящее время основными мировыми регионами потребления являются страны Азии (около 62%), Западная Европа (17%) и Северная Америка (17%).

Стоит отметить, что развивающееся производство данного материала также во многом связано с использованием его в 3D печати.

Одним из самых перспективных направлений 3D печати является печать зданий. Но в большинстве случаев этот метод подразумевает эксплуатацию огромных 3D-принтеров и использование бетонной смеси. Громоздкость данного метода мешает повсеместному развитию данной технологии. Хрупкий (по сравнению с бетоном и гипсовыми смесями) полимер нашел отличное применение в работе талантливых американских дизайнеров Закари Шоха и Юджина Ли. Их простое и гениальное решение заключается в построении дома из модульных 3D-печатных частей, сделанных из ABS-пластика. В настоящее время проект дома находится еще только в стадии разработки, но первые фотографии 3D-печатных стен впечатляют. Дизайнеры продемонстрировали часть стены высотой около трех метров, собранную из модульных пластиковых частей. Прототип стены был продемонстрирован на выставке 3D PrinterWorld 2015 в Бербанк, штат Калифорния. Для ее создания понадобилось три модульные части, изготовление которых заняло приблизительно 18-ти часов.

Подобные разработки позволяют АБС пластику не уступать свои позиции на рынке и, благодаря работе талантливых дизайнеров, находить применение все в новых областях применения.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ ВЕЩИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Крупин Д.М., гр. ДП-114

Научные руководители: Куртова К.Г., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Удачный проектный образ моделирует (в нем заложено и выявлено) отношение к нему потребителей, поскольку для них он и создан.

Решение проблемы адресности дизайн-проекта – основа профессии дизайнера. Для этого требуется, чтобы человек с его сегодняшними вкусами и желаниями и вещь с ее реальными качествами и возможностями встретились на широком поле потребительской культуры. В помощь формированию в дизайнерском воображении различных социально-культурных типов адресатов его продукта разработаны специальные методики.

Вещь несет по отношению к человеку целый спектр разнообразных функций. Конкретный набор их определяет ответ вещи на ожидания пользующегося ею человека – ожидания как сознательные, так, возможно, и не вполне им осознаваемые.

Функции вещей, служащие приспособлению человека к физическому окружению и позволяющие производить любую нужную ему работу, называются инструментальными.

Совершенное исполнение вещами своих инструментальных функций, для того, собственно, и предназначенными, казалось бы, может говорить только об их полезности для человека, однако абсолютизировать пользу такого рода опасно.

Помимо общепринятых демографических характеристик адресата (его пола и возраста), уровня его покупательской способности (сколько денег он готов потратить), необходимо учитывать также тип его темперамента, характер миропонимания, направленность ценностных ориентации, так как все это определяет своеобразие психической адаптации к среде, и выдвигает дополнительные требования к личной вещи как посреднику.

Своим присутствием Вещь достраивает образ владельца до завершенности, и служит проводником значений его внутреннего «Я» – такой, демонстративный, образ человека и принято называть имиджем.

Итак, качественной работе дизайнера, среди прочего, способствует понимание сложной функциональной природы вещи, а это непосредствен-

но связано с разнообразием имиджей ее потенциальных или реальных владельцев, играющих в жизни свои социальные роли.

МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦИИ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ

Студ. Рязанова Е.И., гр. ИКТ-121в

Научный руководитель: доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства орнамента и текстиля

Деконструкция – понятие современной философии и искусства, означающее понимание посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст. Метод деконструкции, широко применяемый в архитектуре и дизайне, в том числе одежды и текстиля, это переосмысление и свободное манипулирование конструкцией, структурой, формой, назначением и материалами, из которых сделаны объекты. Концептуально деконструктивизм оформился в одежде в восьмидесятых годах XX века. Однако разрушение понятий, стилей и общепринятых канонов началось еще в двадцатых годах этого же века, когда Коко Шанель использовала для пошива женского костюма твидовую ткань, из которой ранее шили только мужские костюмы. Джерси в женском костюме и карманы стали маленьким бунтом против традиционно сложенной формы. Это стало своего рода началом деконструкции, благодаря которой произошел сдвиг стереотипов. На формирование деконструкции оказали непосредственное влияние стиль «панк», участие японских и бельгийских дизайнеров. Ассиметричный крой, неровные края одежды, разрывы, всевозможные дырки и прорези, элементы незавершенности, использование форм, деформирующих очертаний фигуры человека, утверждение стиля «унисекс», а также нарушение традиционных технологий – все это выражало совершенно новую эстетику, не принятую ранее. В дизайне текстиля метод деконструкции находит применение в следующем: 1) деконструкция текстильного полотна за счет перфорирования поверхности материала механическим путем (образуются дырки с рваными краями), травлением, лазерной резкой, в целом создавая эффект полуразрушенной поверхности; 2) разрушение изображения за счет наложения на него другого, отличающегося по масштабу и характеру рисунка; 3) разрушение рисунка за счет придания ему состаренности, потертости, так называемый эффект «деграде»; 4) разрушения формы текстильного изделия (платья, футболки, сумки, зонта и т.д.) за счет использования крупномасштабного рисунка; 5) изменение привычного изображения на противоположное, неожиданное по цветовому решению используя возможности внедрения цветовой инверсии; 6) разрушение привычных схем раппортных композиций, замена их сложными по построению лоскутными вариантами и коллажами. Таким образом, деконструкция стала разрушающей силой в сломе устоявшихся традиции формирования классического

костюма и текстиля, предложив нестандартные способы ношения одежды и проектирования текстиля.

МЕТОД ГИПЕРБОЛЫ В ИСКУССТВЕ, ДИЗАЙНЕ, ТЕКСТИЛЕ

Студ. Самолётова А.А., гр. ИКТ-121в
Научный руководитель: доц. Аксенова А.Н.
Кафедра Искусства орнамента и текстиля

Гиперболизация (от греч. *hyperbole* – преувеличение) – способ художественного обобщения, при котором художественная образность достигается путем намеренного преувеличения каких-либо свойств, качеств, особенностей предмета, явления или процесса. Метод гиперболы – сознательное чрезмерное преувеличение части объекта, его детали или самого объекта с целью создания нового образа или изменения его функции. Гиперболический художественный образ подчеркнуто условен, его реальный аналог не может в действительности обладать указанными свойствами с той мерой концентрации, которая выступает нарушением правдоподобия. Гиперболизация – это способ создания особой выразительности, эмоциональности, экспрессивности изображаемого. Поэтому к ней так часто обращаются художники. Гиперболу можно считать одним из основных способов создания художественного образа в искусстве: живописи и литературе. Как способ художественного обобщения метод гиперболы использовался различными направлениями в истории искусства: классицизмом, романтизмом, сентиментализмом, символизмом, реализмом, наполняясь соответствующим идейно-эстетическим, художественным, мировоззренческим содержанием.

Мода на протяжении всей своей истории находится на грани гармонии и гротеска. Преувеличения в костюме для создания выразительного образа используется не одно столетие. Например, в период позднего ренессанса метод гиперболы нашел отражение в появлении рукавов буфов и жиго в женском костюме, а название эпохи стиля барокко говорит само за себя. В переводе с итальянского – это причудливый, склонный к излишествам. Это период роскоши и кардинальных изменений пропорций костюма. На современном этапе каждая новая тенденция в костюме может всего за два-три сезона принять совершенно абсурдный вид. В текстиле это находит отражение чрезмерном увеличении масштабов рисунка, часто разрушающего форму костюма. Для решения актуальной темы игры в текстильных изделиях часто используются гротескные изображения людей, животных, птиц. А при создании рисунков для детского костюма используются мотивы с увеличенными головами.

В начале двадцать первого века снова в моде фаворитами становятся дизайнеры, нарушающие общепризнанные нормы, пародирующие и свободно трансформирующие традиционные формы.

МЕТОДЫ АССОЦИАЦИЙ И АНАЛОГИЙ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА, ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ

Студ. Савченко К.В., гр. ИКТ-121в

Научный руководитель: доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства орнамента и текстиля

Эвристика – наука, изучающая творческую деятельность человека. Происхождение термина «эвристика» связано со словом «эврика», обозначающим радость при решении какой-либо задачи, проблемы, при появлении удачной мысли, идеи, «озарения». Использование самых разных эвристических методов позволяет развивать творческое воображение, логическое мышление, находить нестандартные пути решения задач проектирования, раскрывать индивидуальные творческие способности дизайнеров. Наиболее часто используются простейшие эвристические приемы, в основе которых лежат методы ассоциаций и аналогий. Ассоциация (лат. – соединение, взаимосвязь), в психологии и философии – закономерная возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами, явлениями, отраженными в сознании индивида и закрепленные в его памяти. Ассоциативное мышление в творческом процессе – это неотъемлемая его составляющая. Сущность ассоциативного мышления заключается в наблюдениях, воспоминаниях, впечатлениях, и возникающие на основе них новые, порой неожиданные идеи. Ассоциации могут быть любые, связанные с предметным миром, абстрактные, психологические, а также ирреальные. Творческим источником при проектировании одежды, текстиля могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы, окружающие человека. Аналогия (др. греч. – пропорция, соответствие, соразмерность) – подобие, равенство отношений, сходство предметов, явлений, процессов, величин и т.п. в каких-либо свойствах, а также познание путем сравнения. Принцип данного метода основан на замене характерных признаков и перенос их с других объектов, на заимствовании формы, цвета, материала, фактуры, рисунка, образа, и декора в целом, конструкции или структуры, а также стилизации и технологии изготовления нового костюма, текстильного рисунка из уже созданных решений в историческом костюме, архитектуре, природе. Выделяют следующие разновидности аналогий: прямая, личная, символическая (абстрактная), фантастическая. Таким образом, метод ассоциаций – это свободное интерпретация явлений, событий, объектов, при котором дизайн-объект только напоминает о другом объекте, а метод аналогий – это цитирование, использование в проек-

тируемом объекте аналогичных конструктивных, технологических и образных решений объектов из других отраслей деятельности человека.

ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕНТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ПАРКОВЫХ ЗОН ОТДЫХА

Студ. Китаков Г.А., гр. МАГД-15

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Актуальность исследования заключается в том, что современные задачи строительства вызвали необходимость создания легких и подвижных конструктивных систем, отличающихся предельной гибкостью, мобильностью, коротким сроком возведения и регулируемым сроком эксплуатации. Данные конструктивные системы образовали в последнее десятилетие так называемый класс тентовых сооружений, которые своей яркостью, практичностью, динамичной красотой силуэта добились признания новой архитектурной реальности XX столетия. Конструкция натяжного тента давала возможность создавать большие пространственные структуры при минимуме материала.

Целью работы является создание тентовых навесов для защиты от погодных условий в парковых зонах. Данная технология отвечает всем требованиям: быстрота сборки и разборки, защита от ненастий, доступность материалов, и конечно же сравнительно низкая ценовая категория.

Методика исследования основана на изучении текстового, графического и иллюстративного материала в мировой тентовой архитектуре. Анализ их архитектурно-художественных и конструктивных решений помогут мне создать свою концепцию и положительный социальный эффект.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КОСМИЧЕСКИХ МОТИВОВ В МОДЕ

Студ. Антонович А.С., гр. ИКЮ-121

Научный руководитель: доц. Пинчук А.М.

Кафедра Искусства костюма и моды

Космические мотивы находятся в динамике поиска из-за социальных, научных и технологических аспектов, несмотря на постоянную актуальность. Космос всегда проявлялся в истории костюма, но в связи с уровнем знаний о Вселенной, находил отражение лишь в символической, к примеру, в стилизованных изображениях небесных тел в вышивках. Только лишь в XX в. началась «эра космоса». Расцвет космической моды пришёлся на 60-е годы, когда совершались первые полёты в космос, а наука продвинулась вперёд в изучении космического пространства. Дизайнеры работали с

представлениями об одежде мира будущего, использовали новые материалы: пластик, резину, синтетические ткани. Под этим влиянием произошёл расцвет одежды унисекс. В 60-е годы новаторами в моде были Пако Рабанн, Пьер Карден, Андре Курреж. Рабанн так же разработал костюмы для фантастического фильма о космических приключениях девушки из будущего «Барбарелла».

После спада интереса к футуризму в начале 70-х в 1979 г. космическую тему в моде возродила киносага Дж. Лукаса «Звёздные войны». Космические мотивы в костюмах героев были интегрированы с элементами стиля хиппи. Это оказало активное влияние на массовую культуру и моду.

Новая волна популярности ретрофутуризма началась в 2007 г. К нему обратились Alexander McQueen, Byblos, Jil Sander, Dolce&Gabbana. В связи с кризисом 2008 г. футуризм был вытеснен более эргономичным ретро стилем с классическим кроем и натуральными тканями. Однако сейчас космос снова заявляет о себе, но теперь его черты смягчены, одежда функциональна, о космосе напоминают космические расцветки и детали.

То же произошло и в ювелирной отрасли. Символика космоса использовалась до 40-х г. XX в. К примеру, в доме Chanel; в 60-е был расцвет нестандартных материалов. Сегодня такие дизайнеры как Стефан Вебстер и Александр Дэвис работают с космическими расцветками камней, с математическим устройством космоса, закономерностями расположения орбит.

На основе анализа динамики космических мотив в моде мной была разработана коллекция ювелирных изделий «Рождение Вселенной» на основе структурных элементов галактик, где проявляются математические принципы, космические цвета, эргономичность, современные тенденции.

Таким образом, космос остаётся актуальным, однако он утратил символизм и футуризм, сегодня он более обращён на детали, цвет и математические принципы.

ОТРАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

Студ. Бондаренко М.В., гр. ИКК-12тр
 Научный руководитель: проф. Докучаева О.И.
 Кафедра Искусства костюма и моды

Цель работы – анализ способов интерпретации природных элементов в трикотажных полотнах. В данной работе были поставлены и решены задачи определения направления развития темы экологии в моде; как находят свое отражение природные мотивы в современных коллекциях модного костюма; проведения анализа способов воплощения образов природы в трикотажных полотнах; с учётом полученных данных создать собственные образцы трикотажных полотен на основе выбранного источника.

На современных этапах развития человечества тема экологии является одной из самых актуальных во всех сферах жизни общества, в том числе и в моде. Эко-тренд тесно связан с природой, как с творческим источником. Использование природы как источника вдохновения прослеживается в большом количестве современных коллекций (имитация формы и членений, фактуры, орнамента и проч.). Эти приёмы могут использоваться и в создании трикотажных коллекций, однако здесь есть своя специфика: необходимый образ достигается в первую очередь через поверхность трикотажного полотна. На примере трикотажных коллекций на 2016-2017 г.г. рассмотрено, как природный источник интерпретируется в трикотажных полотнах (используются фасонные пряжи, разнообразные переплетения, отделочные операции).

С учётом результатов проведённого анализа были разработаны авторские образцы трикотажных полотен на основе сложных узоров яшмы в качестве природного источника.

В результате проделанной работы были сформулированы следующие выводы: 1. Экологическая тема остаётся актуальной во всех сферах жизни общества. Одно из направлений данной темы – натуральность. 2. Природные мотивы прослеживаются в современных коллекциях костюма в виде подобных источникам форм в моделировании и их орнаментации. 3. В трикотажных коллекциях для воплощения природного образа особое внимание уделяется обогащению поверхности полотна на основе: использования модифицированных видов сырья; применения комбинаторных переплетений; внедрения в процесс проектирования различных отделочных операций.

МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И КИНЕТИЗМА В ИСКУССТВЕ, ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ

Студ. Гришина А.Ю., Перевозчикова О.В., гр. ИКТ-121в

Научный руководитель: доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства орнамента и текстиля

Слово трансформация происходит от латинского transformation, означает превращение, изменение формы, вида, существенных свойств, чего-либо. Метод трансформации – это метод превращения или изменения, часто используемый в проектировании одежды и текстиля. Трансформация определяется динамикой этих движений, превращений, изменений. В проектировании одежды она осуществляется следующим образом: превращением одной формы в другую или трансформацией деталей внутри одной формы. В проектировании текстиля могут быть использованы как трансформации орнамента за счет цвета (вплоть до цветовой инверсии), так и за счет изменений конфигурации формы мотива рисунка (его растяжения,

сжатия и других преобразований и деформаций). Трансформируемая одежда и орнамент имеют ряд преимуществ. Так как процесс превращений и изменений может носить бесконечный характер, то тем самым метод трансформации позволяет создавать огромное многообразие всевозможных декоров, рисунков и новых конструктивных форм, что позволяет повысить универсальность изделий, расширить их функциональные возможности, продлить сроки эксплуатации, сократить расходы на приобретение. При помощи трансформации человек может менять свой внешний вид, образ в течение всего дня, не возвращаясь домой для того чтобы переодеться и выглядеть соответственно той или иной требуемой ситуации. Кинетизм (от др. греч. κίνησις. – приводящий в движение) – это направление в искусстве, являющееся одним из течений постмодернизма, один из методов проектирования, в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения. Идея кинетического рисунка стала чрезвычайно интересной для художников по текстилю, так как позволяет создать необыкновенные и парадоксальные эффекты графики. В проектировании костюма кинетизм находит место в использовании светодиодов, светящихся деталей, в динамике трансформирующихся, крутящихся, движущихся деталей костюма, рисунка ткани. Особое место занимает создание моделей, даже целых коллекций, в стиле «оп-арт» с использованием графических иллюзий в декоре или в рисунках тканей. Таким образом, кинетизм и трансформация – неразрывно связанные друг с другом методы, ориентированные на пространственно-динамические эксперименты. Использование этих методов и последних достижений в области фотографии, электроники, кибернетики позволяет создавать ультрасовременные коллекции одежды и тканей.

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Студ. Калмыкова К.С.

Научный руководитель: Воронин В.В.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Человек живет в цветном пространстве. Раннее преобладали естественные краски, восприятие опиралось на окрашенность окружающей среды – горного ландшафта, сельской местности, городского пейзажа. Химико-промышленные технологии создания красок, полиграфическая продукция, телевидение и видео способствовали развитию «цветной» восприимчивости человека.

Цвет упаковки глубоко и серьезно влияет на выбор продукта, психологи взялись за изучение феномена цветовосприятия «с прицелом» на рекламно-предпринимательскую сферу. Психологами установлено, что уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает и улучшает общение людей между собой.

Специальными исследованиями было научно установлено, что форма, как и цвет, эмоционально воздействует на человека. Все человеческие желания, замыслы, страсти и отношения материализуются в знаках и вещах, чтобы сделаться предметами покупки и потребления. Эффективная реклама может создать определенные и конкретные символы. Посредством повторения они становятся узнаваемыми обществом в целом, и сами могут посылать вторичные сообщения, когда этот продукт используется. Наблюдения психологов свидетельствуют о том, что доверие населения к фирме резко понижается, если ее название ассоциируется с какой-либо агрессией.

Товарный знак очень важен для фирмы. Он является маяком для покупателя, чье уважительное отношение к товарному знаку приносит фирме серьезную прибыль. Товарные знаки вообще и названия товаров в особенности должны отражать сущность товара или услуги, а также согласовываться с воображением покупателя, в противном случае производителей ждут проблемы на рынке.

По мнению многих ученых, степень влияния цвета на человека настолько велика, что он может воздействовать на работоспособность, аппетит, эмоции, кровяное давление, внимание и даже на остроту слуха. Графика позволяет передавать большой объем информации. Цвет влияет на состояние человека, на его психику. Не секрет, что влияние цвета или цветов на человека имеет очень ярко выраженный характер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Студ. Островерхова Д.С., гр. ИКТ-141

Научный руководитель: Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Ткачество, текстиль, одежда – это цепочка древнейшего ремесла, которое полностью взяло свое начало от ручного труда. Многовековая история данной мануфактуры несет в себе огромное количество разнообразных образов и стилей. И теперь по прошествии веков мы имеем богатейшую палитру для творчества в данном ключе. Но технологии не стоят на месте, поэтому в 21 веке, когда все вокруг автоматизировано и легкодоступно, у тканых работ с применением ручного труда ценность повышается. Все больше в мире становятся популярными небольшие мануфактуры, занимающиеся тканым производством с применением ручного труда. Именно они способны обогатить наш нас авторскими вещами, которые подарят нам «тот самый» индивидуальный образ, который поможет лучше выразить себя.

Текстиль с ручной отделкой сейчас все чаще выступает в качестве самостоятельного произведения искусства, не нуждающегося в демонстрации на подиуме.

Мастера со всего мира объединяют социальные и экологические темы в своих работах. Интересно, что древнейшие способы работы с тканью, такие как лоскутное шитье и гобелены, и сейчас являются очень популярными ремеслами.

В докладе рассматривается современное ручное творчество мастеров России (ручная набойка, вышивка), Японии (Nui project), Кореи (пояжи), Америки (электронный текстиль) и Марокко (Boucherouite).

Текстильная индустрия не стоит на месте, каждый день разрабатываются новые идеи способные улучшить нашу жизнь.

«Текстиль как искусство» – именно так преподносятся сейчас работы мастеров со всего света. Из-за всеобщей доступности мы утратили часть своей индивидуальности, но в мире, где все стараются сделать «по шаблону» еще можно найти неповторимые примеры хорошего вкуса и оригинальность мысли. Каждые из них этих работ неповторимы, но стоит заметить, все они несут отпечаток прошлого на себе. Прекрасную тень древнейшего ремесла, которая сегодня позволяет нам открывать новые горизонты такого понятия как «ручной труд».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ

Студ. Ким А.В., гр. ИКР-121

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Социальная реклама – это реклама, направленная на изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. Развитие социальной рекламы связано с представлениями о функции рекламы как агента социальных изменений, которая подразумевает, что реклама способствует или может способствовать передаче распространению социальных норм и ценностей.

Социальная реклама реализуется с помощью социальной рекламной кампании – организованного усилия группы людей (агентов перемен), направленного на убеждение других людей принять или изменить поведение, отношение или практики, либо поддержать социально-значимые общественные проекты.

Многие виды животных исчезают от косвенного влияния человека на их жизнь. Отрицательно сказывается на численности животных вырубка лесов, вспашка степей, освоение часть органического мира, которая наибо-

лее уязвима, а потеря ее вполне реальна в очень короткие сроки. Именно поэтому сохранение редких и исчезающих видов животных, рассматривается в современном мире как задача первостепенной важности.

Фауна нашей планеты – это не случайное скопление различных видов животных, а единая, согласно функционирующая система и выпадение любого, самого незначительного на первый взгляд звена ведет к серьезным изменениям. Вот почему важно сохранить каждый вид животных. Каждый вид неповторим, интересен, и нужен природе и человеку. Пристального внимания и бережного отношения заслуживают дикие звери, особенно редкие и исчезающие виды животных.

В мире создано большое количество организаций, осуществляющих социальные кампании по защите вымирающих животных. Наиболее известными организациями по защите окружающей среды являются «Greenpeace» и «World Wide Fund for Nature» («Всемирный фонд дикой природы»). В России же наибольшую известность имеет организация «ВИТА». Также в нашей стране существуют программы по защите вымирающих видов животных, таких как амурские тигры, сайгаки, белые медведь, стерхи и других.

Без должного привлечения внимания и мощной поддержки со стороны общества, многие животные могут исчезнуть навсегда в ближайшем будущем, и, поэтому, следует не только создавать социальную рекламу, нацеленную на привлечение внимания к существующим проблемам, но и менять наше собственное отношение к природе.

ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ АНОРЕКСИИ В ПЕЧАТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Студ. Сиднева М.В., гр. ИКР-121

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Данная работа посвящена такому смертельному заболеванию, как анорексия. Она актуальна на сегодняшний день, поскольку позволяет увидеть, насколько это острая проблема и как общество реагирует на неё. Кроме того, анализ социальной рекламы в рамках данного исследования помогает проследить тенденции в восприятии смертельных болезней и причин, вызывающих их, а также проанализировать, как социальная реклама реагирует на освещение новых смертельных заболеваний, которые проявились в современном мире.

Еще несколько лет назад о такой болезни как анорексия практически никто не знал, и не говорил. Неестественно худые модели с детским весом и проступающими костями выглядели эталоном красоты. Однако затем поступило сообщение о смерти модели от чрезмерной худобы. Только тогда

проблема, существовавшая довольно давно, стала широко освещаться. После ряда исследований врачи признали анорексию смертельно опасным психическим заболеванием, с которым сам человек не всегда может справиться. Признание новой болезни, которая может привести к смерти, дало толчок социальной рекламе к созданию принтов, призывающих помочь людям, страдающим анорексией. Одной из самых ранних и скандальных социальных работ против анорексии стала реклама бренда одежды «Nolita», в которой известный провокатор Оливеро Тоскани снял женщину, больную анорексией. В рамках рекламной кампании «Not Every Suicide Note Looks Like a Suicide Note» для «Looking Glass Foundation» агентство «DDB Канада» показали серию реальных историй из жизни девушек, одержимых маниакальным стремлением похудеть. Целью кампании было показать, что невинные на первый взгляд пометки и записи могут быть сигналом того, что человек идет по пути самоуничтожения. На основе данной работы можно сделать вывод, что социальная реклама достаточно быстро реагирует на изменения в обществе. Относительно недавно о таком заболевании как анорексия не было известно. Однако, как только эта проблема стала принимать все более масштабные размеры, тут же появились социальные проекты, направленные на борьбу с болезнью. Так же у социальной рекламы против смертельных болезней, есть общая идея, объединяющая большую часть осуществляемых кампаний.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ: БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Студ. Шава П.Ф., гр. ДГ-1-15

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Роль и значение социальной рекламы все больше осознается не только на государственном уровне, но и представителями рекламного сообщества.

Дизайнеры в силу социальной ориентированности своей профессии осознали важность и творческую привлекательность социального плаката.

Социальный плакат всегда был необходим для представления государственных интересов, рассчитанных на массовую аудиторию, что решает важную стратегическую задачу, суть которой кроется в смене поведенческой модели социума.

Одной из важнейших проблем, отраженных в социальном плакате является безопасность на дорогах. Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую важность в последнее десятилетие, из-за роста населения в крупных городах, что также приводит и к увеличению личных автомобилей.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в России являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание автомобиля, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 3/4 всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением Правил Дорожного Движения (ПДД) водителями транспортных средств. Дорожно-транспортные происшествия происходят по многим причинам. Но я бы хотела обратить внимание на 3 самых важных фактора в теме безопасности на дорогах, наиболее часто воспроизводимых в социальных плакатах: ДТП по причине алкогольного опьянения, ДТП по причине превышения скорости, безопасность детей в автомобиле.

Управление автомашиной даже при употреблении небольшого количества алкоголя представляет угрозу здоровью и безопасности, как для себя, так и для окружающих. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское автокресло, сконструированное учетом всех особенностей детского организма.

Социальный плакат является не только средством воздействия на массовую аудиторию, но и творческим продуктом. Эффективный рекламно-графический дизайн в социальных плакатах, посвященных безопасности на дорогах отражает различные трагические моменты ДТП, с целью предупреждения и ответственности за свои действия водителей и пассажиров.

РЕКЛАМА О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Студ. Иванцова Д.В., гр. ДГ-2-15

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Курение – социальная проблема общества: для курящих людей – избавиться от вредной привычки, для некурящих – избежать влияния курящего общества, тем самым сохранить свое здоровье.

Пагубная привычка курения убивает каждого десятого человека в мире, и при сохранении нынешней структуры потребления табака около 500 миллионов живущих в настоящее время людей могут в конечном итоге погибнуть. Более половины этого числа – подростки и дети.

Специалистами подсчитано, что 1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает только то, что эта доза вводится в организм постепенно и часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в табаке.

Основными социальными последствиями курения являются преждевременная смерть, рождения ослабленного потомства, снижение уровня

жизни и другие. Для лучшего понимания всей опасности табакокурения обществом, дизайнеры создали огромное количество плакатов социальной рекламы против курения. Какой результат деятельности от социальной рекламы сложно сказать, бросил ли курить хотя бы один курильщик в мире. У социальной рекламы другие цели.

Функции социальной рекламы – формировать общественное мнение относительно социальных проблем и язв общества: информирование детей и подростков о вреде курения, профилактика курения, профилактика табакокурения, сформировать негативный имидж курильщика, чтобы, подросткам и школьникам курить стало немодно и даже стыдно, и показать вред курения для здоровья, даже пассивного, особенно для детей, подростков и беременных.

Несмотря на то, что акции против курения – явление традиционное, коренным образом изменить отношение человечества к этой проблеме пока никому не удалось. Остается лишь надеяться, что рекламные кампании, подобные тем, что проводят здравоохранительные компании и рекламные агентства, станут одним из шагов на пути построения здорового и счастливого общества.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ПЛАКАТЕ И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Студ. Добрецова Е.И., гр. ИКР-121

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

По закону 5% рекламных площадей СМИ должно выделяться под социальную рекламу. В США и странах ЕС правительство активно участвует в формировании национальной идеологии и общественного мнения, поэтому социальную рекламу невозможно опубликовать без государственного надзора. Социальная реклама не может быть коммерческой, но коммерческая реклама часто носит и социальный характер.

Любое личностное поведение или состояние (например, индивидуальное здоровье) становится предметом социальной рекламы лишь в том случае, если отсутствие норм здоровья становится социальной проблемой.

Именно, исходя из основополагающей характеристики социальной рекламы, связанной с тем, что она пропагандирует общезначимые социальные ценности, становится очевидным, что усилия по обеспечению этого явления ложатся на общество, даже не государство, а именно общество. Важно преодолеть стереотип общественного сознания, согласно которому полные люди – это любители хорошо поесть, так как зачастую они потребляют не больше пищи, чем люди с нормальным весом, а причина ожирения

кроется в наличии сложных метаболических нарушений в организме, приводящих к накоплению и отложению избыточного количества жира.

Темы, которые нашли отражение в социальной рекламе более чем за почти вековую историю, отражают всю совокупность социальных проблем, с которыми сталкивалось общество за это время: подаяние на военные нужды, наркотики и алкоголизм, в том числе детский, затраты на высшее образование для малообеспеченных, развитие пенсионных накоплений и другие. Некоторые темы разрабатываются в рамках рекламных кампаний, имеющих общенациональное распространение. Внедряя в сознание определенные ценности, реклама тем самым пропагандирует определенный образ жизни. Здоровый образ жизни – это широкое понятие. Основы его – это культура здорового образа жизни человека, которая определяется отношением человека к своему здоровью, и, которая включает в себя множество составляющих.

Проанализировав социальную рекламу, можно сделать вывод, что здоровый образ жизни общество воспринимает исключительно, как отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Но нельзя забывать и о правильном и натуральном питании, которое в деле здоровья играет далеко не последнюю роль.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ В ПЛАКАТНОЙ ГРАФИКЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Студ. Анциферова С.А., гр. ИКР-121

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Желание летать, как птица, человеку не чуждо. Почувствовать себя парящим между облаков позволяют прыжки с парашютом. Парашют – от французского *parachute* (от греческого *para* «против» и французского *chute* «падать») устройство для торможения объекта за счет сопротивления атмосферы. Впервые идея создания парашюта пришла итальянскому художнику и изобретателю Леонардо Да Винчи. В его рукописи был найден набросок, изображающий подвязанного к парусу человека, падающего с башни: парус за четыре угла схвачен веревками и имеет выпуклость вверх. Это первое упоминание о безопасном спуске с высоты. Древние записи свидетельствуют, что во многих странах люди пытались спускаться с башен, деревьев, скал с помощью различных приспособлений, похожих на зонтики, часто такие прыжки кончались увечьем или даже смертью.

В начале семнадцатого века другой итальянский ученый Фауст Веранчино описал аналогичный аппарат, величина паруса которого зависела от тяжести человека. Глеб Котельников под впечатлением от гибели лётчика А. Мациевича в 1910 году создал первый в мире авиационный ранце-

вый парашют, успешно применённый в годы Первой мировой войны. В 1911 год он зарегистрировал свое изобретение – ранцевый парашют свободного действия. В послереволюционные годы, Г. Котельников продолжил работу над парашютами уже для советской авиации.

Периодически в иллюстрациях журналов мод и книг появлялись графюры изображающие парашютный спорт, изображения были как черно-белые, так и цветные, в виде акварельного наброска. В начале XX века плакаты и иллюстрации были выполнены в технике живописи гуашевыми красками, с середины XX века фотография практически полностью заменила рисованную графику.

Постепенно парашют из средств для военных действий стал развлечением или времяпрепровождением для людей занимающихся экстремальными видами спорта. Также парашютный спорт вдохновлял для необычных фотосессий в периодических изданиях и плакатах. В XXI веке автор Кристиан Шулер, чьи фотографии публикуют такие журналы мод как «Vogue», «Hellas», «Harper's Bazaar», создал серию потрясающих модных и удивительных фотографий с парашютами.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА ПРОТИВ УБИЙСТВА ЖИВОТНЫХ РАДИ МЕХА

Студ. Кулачикова В.А., гр. ДГ-1-15

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В настоящее время меховые изделия пользуются огромной популярностью. Несмотря на огромный выбор альтернативного искусственного меха, ежегодно 100 млн. животных убивают для нужд модной индустрии.

Изначально пушные животные отлавливались в дикой природе с помощью капканов, вследствие чего ощутимо сократились и даже полностью исчезли целые популяции крупных пушных зверей. В результате в меховой индустрии начали использовать и маленьких животных, мех которых раньше считался непригодным для изделий.

К началу XX века охотники начали отлавливать животных и выращивать их в искусственных условиях. В настоящее время большую часть меховых животных специально выводят в так называемых «зверофермах» или «меховых ранчо». Жизнь выращиваемых на зверофермах животных коротка и зачастую проходит в неблагоприятных условиях. Вне воли животные не могут реализовывать свои биологические и поведенческие потребности, что приводит к аномальному поведению: нанесению телесных повреждений, каннибализму и убийству потомства. Селекция животных, направленная на получение определенного цвета меха, может привести к проблемам с их здоровьем: некоторые виды специально выведенных жи-

вотных страдают кривошеестью, глухотой, имеют проблемы с половыми органами или склонны к чумке. В итоге всех выращенных животных убивают с помощью электричества или травят газом и различными ядами.

У мехового производства есть много очевидных минусов и для экологии. Например, в отходах жизнедеятельности животных содержится много фосфора и азота. Дождь смывает эти отходы в реки и другие водоемы, что приводит к серьезным экологическим проблемам. Аммоний, образующийся в результате работы звероферм, и каустические химикаты, используемые для обработки меховых изделий, также приводят к проблемам с экологией. К тому же на шубу из животных, выращенных на зверофермах, уходит в 20 раз больше энергии, чем на искусственную шубу, что делает использование настоящего меха животных еще и непрактичным.

Борьба с использованием животного меха приобретает глобальные масштабы. Существуют различные организации, борющиеся с убийством животных, а также против натуральных мехов выступают многие известные люди. Выращивание и убой животных на зверофермах, когда преследуется пустая цель – обеспечить мир моды мехом, следует рассматривать как неэтичную и антигуманную практику.

РЕКЛАМНЫЕ ПЛАКАТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Студ. Ефимова Э.Е., гр. ИКР-121

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Рекламные плакаты против терроризма – вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к жизненно важной проблеме общества – терроризму, который в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных моральных проблем, с которыми человечество вошло в XXI век.

Предназначение такой социальной рекламы – гуманизация общества и формирование нравственных ценностей. Актуальность проблемы борьбы с терроризмом продиктована нашей действительностью. Охватившая весь мир глобализация сделала всех нас ещё ближе. Именно в силу этого, сегодня все большее значение приобретает диалог между народами, культурами и религиями, а одним из средств развития этого диалога являются объекты не вербально-визуальной коммуникации.

В результате исследования было выявлено, что реклама, основанная на проблеме терроризма не всегда работает как орудие воздействия на психологию людей с гуманистической целью. Зачастую рекламные агентства эксплуатируют эту тему в своих целях, как способ гарантированно задеть чувства потребителей, что получилось доказать основываясь на драматических постерах теракта 9/11: Башни Близнецы. А также, невербаль-

ный язык общения в плакатах – главный инструмент объединения людей. Доказательством этому явились многочисленные изображения Эйфелевой башни в Париже внутри паффика, что означало «Pray for Paris» или «Молюсь за Париж», после террористической атаки на город в ноябре 2015 г.

Мировые рекламные агентства при сотрудничестве известных организаций ЮНЕСКО и ООН создают проекты по реализации социальных программ и акций. УФСБ России и дизайн-студия из Барнаула разработали антитеррористическую кампанию, основанную на информационно-побудительных плакатах. Плакаты со сдержанной цветографикой спокойно призывают к бдительности.

Необходимо отметить, что при всей имеющейся совокупности публицистических материалов о важности данной проблемы, при создании исследования возникли проблемы нехватки материала. Откуда вытекает вывод о том, что этот феномен в социальной рекламе в полной мере не обработан в мировом сообществе. Так как плакат является главным методом донесения информации до людей, антитеррористические кампании, которые только-только набирают обороты, используют его в качестве своего главного оружия.

ПЕРФОРАЦИИ: ПРОРЕЗНЫЕ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Студ. Ключникова Е.А., гр. ИКТ-131
Научный руководитель: Куликова М.К.
Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Перфорат – результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий правильной формы в листовом и ином материале. В большинстве областей перфорацией называется сам процесс перфорирования. В последние годы стремительно развивающийся технологический процесс своим влиянием охватывает всё большие отрасли.

Первые предпосылки возникновения перфорации как вида отделки можно обнаружить в элементах одежды эпохи Возрождения в Германии. Своеобразие костюма этого периода заключалось в том, что Одежда имела разрезы по конструктивным линиям, сквозь которые выпускали белую плотную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект.

Проведённый анализ традиционных и инновационных способов выполнения перфорации в одежде позволил составить классификацию видов перфорации, выделив следующие её группы:

перфорация, полученная вырезанием ножницами на неосыпаемых тканях и на трикотаже;

перфорация, полученная прорубанием текстиля с помощью профессиональных дыроколов или на прессах; используется, как правило, в кожгалантерее и позволяет создавать декорированную кожу, украшенную различными рисунками и орнаментами;

перфорация, полученная в результате гильоширования выжигания по ткани;

перфорация, полученная за счёт лазерной обработки текстиля, которая производится бесконтактным методом и позволяет работать со сложными, «сыпучими», синтетическими, смесовыми тканями.

Перфорация – украшение ткани сквозными рисунками. Отверстия могут быть разной формы и размера, иметь различные расположения на поверхности ткани относительно друг друга, создавая тем самым особенный рисунок. Благодаря чудесной возможности через множество разнообразных отверстий, происходит игра света и тени, ткань становится поразительно живой, объемной и подлинной картиной. Перфорация имеет широкое применение в наше время, как в костюмных, так и в интерьерных тканях.

ИКАТ – ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО ВОСТОКА

Студ. Спиридонова П.Г., гр. ИКТ-121

Научный руководитель: Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Икат – орнамент, состоящий из разнообразных повторяющихся элементов, общей чертой которых являются неровные, изломанные края. Большинство источников говорят о том, что родина иката Средняя Азия, но есть факты, свидетельствующие о том, что икат был известен в Африке, на Филиппинах, Бали, Индии, Бразилии и Мексике. Изделия раннего периода отличаются размытыми цветовыми переходами от одного участка узора к другому, без четких различий между основным рисунком и фоном. Мастера стремились передать настроение, используя абстрактные фигуры на основе природных форм. По технологии создания – это дальний родственник батика. Для икатов ручной работы, используют исключительно природные красители. Среди традиционных узоров индонезийского ткачества чаще всего встречаются геометрические формы, изображения плода граната, древа жизни, кипариса, разных антропоморфных фигур. В индийских тканях узор в основном состоит из прямых полос с цветными пятнами, а самая сложная разновидность иката называется патола, в котором предварительно прокрашиваются как нити основы, так и нити утка. Узбекский икат вобрал в себя всю пряность Средней Азии. Здесь можно найти яркие атласы и нежные по цветовой гамме хлопки и шелка. Орнамент более пестрый и декоративный, нежели в других странах. Это по-настоящему

красивые благородные ткани с двусторонним орнаментальным рисунком и муаровым эффектом. Шелковый икат некогда был в буквальном смысле на вес золота. При помощи тканей заключали мир между странами, на шёлк обменивали пленных, его посылали с посольствами правителям далеких стран. Преподнесённые когда-то семье Романовых в качестве парадных подношений, ткани составили основу крупнейшей коллекции текстиля не только в России, но и в мире. Самые древние ткани этого собрания датируются XIX веком, а разнообразие их узоров таково, что ни один из них, ни разу не повторяется. В конце 20 века, благодаря всемирно известным кутюрье, таким как Dries van Noten, Gucci, Oscar de la Renta, этот орнамент стал одним из самых модных трендов интерьера и одежды. Появились многочисленные упрощенные интерпретации – принты на хлопке и шелке, имитирующие эту сложную технику.

ТЕХНИКИ КОВРОТКАЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ ВОСТОКА

Студ. Размоткина Е.В., гр. ИКТ-131

Научный руководитель: ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Ковры сопровождают нас в течение всей жизни. Искусство ковроткачества началось более чем две с половиной тысячи лет назад. Спустя столетия, классическая техника ручного плетения ковров не претерпела никаких изменений.

Для Востока ковер – это и мебель, и обои, и знак достатка. Секрет великолепия восточных ковров ручной работы заключен в выборе материала, сочетании цветов, красоте дизайна и превосходном качестве изделий. Ковры ручной работы считаются не только предметами обихода, но и произведениями искусства. Их ткют из шерсти, шелка, хлопка, либо, комбинируя эти материалы. В деле ковроткачества повсеместно сначала рисуется эскиз на листе бумаги в одну четверть всего ковра, а затем, путем симметричного наложения, завершается весь рисунок. Этот эскиз поступает к мастеру, который в соответствии с ним ткёт ковер. Основу натягивают на специальную деревянную раму и вручную вплетают в нее ворс. Каждая нить завязывается особым узелком, на который мастерица тратит около двух секунд, завязывая за день десять-четырнадцать тысяч узелков. Только через месяц такой работы начинает проявляться рисунок будущего ковра. Знатки говорят, что хороший тканый ковер с возрастом не изнашивается, а напротив, приобретает благородство. В былые времена существовал довольно оригинальный способ доработки изделий. Готовый ковер бросали на базарной площади, где по нему проходили тысячи людей. Эти тяжкие испытания шли коврику на пользу. Ворс разбивался на волокна, и ковер ста-

новился пушистым, мягким и пластичным. Сегодня ковры кладут на специальный вибростенд, на котором они выбиваются механическим способом. Изделия становятся мягкими всего за 1 час современной обработки.

Сочетание натуральных материалов, естественных красителей и ручной работы делает ковер неповторимым произведением искусства, символом доброты и мира, ведь ковер таит в себе тепло и терпеливость человеческих рук, доброту человеческого сердца; в его узорах, расцветках, орнаменте заключены многовековые традиции, тайны и мудрость Востока.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «КОМПАС V-13»

Студ. Ганджа Д.А., Мурашов К.А., гр. ТТ-215

Научный руководитель: доц. Кузякова С.В.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Одной из лучших программ стала «Компас 3D», которая включает в себя множества функций и простой интерфейс, что делает эту программу удобным в использовании. Так же в программе содержится огромное количество библиотек, что в свою очередь упрощает работу в черчении. Эта программа поддерживает множество форматов чертежа, таких как «cdw, dxf, bmp, dwg» и другие.

Программа «Компас 3D» может открыть чертежи, начерченные на других программах, что делает эту программу уникальной в своём роде. Для удобства в использовании и обучении создатели программы выпустили версии «LT». В них убрана 3D конфигурация, и программа служит только для 2D черчения, что очень удобно для начинающих пользователей программы. Эта программа широко используется на производстве, в учебных заведениях, государственных учреждениях и оставляет за собой положительные отзывы пользователей.

Программа «Компас 3D», в сравнении с другими программами, так например, со знаменитой программой «Автокад», может смело показать себя с лучшей стороны. Используя, современную систему КОМПАС-3D V15 можно решить практически любую задачу по начертательной геометрии.

В данной работе, используя современную систему КОМПАС-3D V15, было поэтапно продемонстрировано решение задач; построение линии сечения конуса с плоскостями, построение изометрии рассеченной сферы расположенной на шестиугольной подставке и взаимное пересечение тел вращения, пересечения тора и конуса.

На решение каждой задачи в программе КОМПАС 3D-V15 потребовалось не более 15 минут, в то время как с помощью циркуля и карандаша это может занять более 3 часов. Следовательно, решать задачи по начерта-

тельной геометрии любой сложности проще применяя, трехмерную модель программы КОМПАС 3D-V15. Использование только лишь двухмерных систем как средств проектирования и подготовки чертежей порождает серьезные проблемы и замедляет выпуск новых изделий. Трехмерная модель является гораздо более наглядным представлением изделия, нежели ее плоский чертеж.

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Студ. Муллоев Т.З., гр. ММ-2-15

Научный руководитель: доц. Мальцева Е.А.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

В данной работе представлен принцип построения пространства проективной геометрии. Для её выполнения выбрана графическая программа КОМПАС как наиболее приспособленная для одновременного проектирования нескольких элементов пространства. Кроме того, программа разработана Российской фирмой АСКОН и, соответственно, наиболее полно отвечает требованиям стандартов Российской Федерации.

Формируем пространство тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. Для этого последовательно на фантомах фронтальной, горизонтальной и профильной плоскостях проекций строим квадраты в виде эскизов, и выдавливаем параллелепипеды. Для большей наглядности полученные плоскости проекций окрашиваем в разные цвета.

Мы выделили первую четверть пространства, именно ту четверть, в которой проводятся все манипуляции с элементами, используемыми в начертательной геометрии. Далее помещаем в созданное пространство точку в виде сферы малого диаметра.

Следующим этапом является формирование проецирующих лучей, перпендикулярных плоскостям проекций. Они выполнены в виде цилиндров и конусов и демонстрируют направление проецирования.

При конструировании деталей часто используется способ замены плоскости проекций. В Компасе имеется специальная функция «Создание вспомогательной плоскости». Используя эту функцию, создаем дополнительную плоскость в виде параллелепипеда и накладываем на эту плоскость полупрозрачный материал.

Для того чтобы показать, как происходит проецирование точки на дополнительную плоскость, строим вспомогательную плоскость перпендикулярно выделенной. Используем панель «Вспомогательная геометрия».

Целью работы является наглядное изображение основных принципов начертательной геометрии для наиболее полного понимания разделов проективной геометрии.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОСОУГОЛЬНЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ И ДИМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ

Студ. Матвеева А.С., гр. ДГ-115

Научный руководитель: проф. Никифоров В.М.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Изобразительную основу любого эскизного проекта в дизайн-проектировании составляет план объекта с видовыми рисунками всех составляющих.

В настоящее время существуют различные графические приемы выполнения наглядных изображений структурных составляющих объекта. К этим приемам следует отнести способ изображения, выполняемый на компьютере при помощи специальных программ, а так же ручной графический способ создания проекта.

Ручной графический способ является наиболее важным на начальном эскизном этапе выполнения дизайн-проекта. Наглядное изображение объекта дизайна при этом может быть выполнено как при помощи различного вида аксонометрических проекций, так и в виде перспективного изображения. Самый простой графический способ – построение объекта дизайна и его фрагментов в аксонометрической проекции.

Так, для выявления особенностей внешнего вида объекта, например экстерьера постройки или фрагмента интерьера, целесообразно выполнить графические построения в косоугольных фронтальных изометрических и диметрических проекциях.

ГОСТ 2,317-69 устанавливает расположение осей x , y , и z так, что между осями x и z всегда сохраняется угол, равный 90° , при расположении оси z строго вертикально. При этом по стандарту угол между осью z и осью y может быть равным 120° , 135° , 150° . Для косоугольной изометрической проекции коэффициент искажения по осям равен 1, а для косоугольной диметрической проекции по оси y равен 0,5, тогда как по осям x , z – без искажения.

ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА КАФЕ

Студ. Губарева С.И., гр. ДС-215

Научный руководитель: доц. Фатеев В.И.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Как известно, перспективные изображения являются наиболее наглядными при создании дизайн-проектов. Перспектива позволяет не только представить будущее изделие, но и своевременно выявить достоинства и недостатки формы, композиционного или цветового решения дизайн-проекта. Во многих случаях перспективные изображения успешно заменяют макеты сложных объектов. Высокие иллюстративные свойства перспективных изображений делают их незаменимыми в творческом процессе.

В данной работе для построения интерьера кафе использована фронтальная перспектива, при которой одна из стен помещения расположена параллельно картине, а другая перпендикулярно. Перспективный чертеж комнаты строится по трем основным измерениям комнаты: ширины, глубины и высоты.

Перспектива интерьера комнаты строится с помощью перспективных масштабов. Пусть передняя стенка комнаты совмещена с картинной плоскостью. Для построения перспективы интерьера определяем линейный масштаб. Для этого основания картины делим на равные части и одно деление на картине будет масштабом одного метра. Высоту линии горизонта возьмем 1,6 м, а главную точку Р выберем на линии горизонта в центре. Дистанционная точка пусть находится на расстоянии $PD = 2,5$ м. Если выбрать это расстояние больше, задняя стенка комнаты будет приближаться и увеличиваться.

Из точек, взятых на масштабе широты, проводим прямые в точку Р. Расстояние между этими линиями даст перспективы широты интерьера. Затем с помощью масштаба высоты определяется высота интерьера. А с помощью масштаба глубин определяется глубина интерьера. Паркет комнаты построен с помощью перспективных масштабов широт и глубин.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ ЧАЙНОГО СЕРВИЗА ИЗ ТКАНИ

Студ. Юревич А.В., гр. КШК-114

Научные руководители: доц. Фоломеев К.А., доц. Мезенцева Т.В.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

В последнее время стало модно украшать интерьер различными изделиями, выполненными из ткани. Это могут быть посуда, кашпо, игрушки-

ки, подушки и другие изделия. В основном такие изделия носят декоративную функцию и их нельзя использовать по назначению.

Данные изделия, как правило, выполняются без определенной методики построения. Поэтому целью данной работы является разработка конструкции на примере чайного сервиза, выполненного из ткани. Конструкцию можно получить методом развертки, который можно представить на примере чайника.

Предварительным этапом работы является выделение составляющих элементов чайника. Составляющие чайника: корпус, крышка, носик, ручка, дно. Корпус чайника строится на основе развертки сферы, состоящей из восьми частей. Для устойчивости чайника пересекаем сферу горизонтальной плоскостью. В результате получаем основание чайника. Соотношение диаметра сферы и горизонтальной плоскости является индивидуальной особенностью каждого изделия. Развертку крышки чайника получаем путем отсекания верхней части сферы, которая также состоит из восьми частей. Носик чайника определяется разверткой наклонного конуса методом триангуляции с использованием линии пересечения сферы и конуса. Ручка чайника представляет собой часть открытого тора, развертка которого осуществляется по плоскостям, перпендикулярных к поверхности тора.

Развертки блюдца, кружки и ее ручки осуществляются аналогичным методом. При этом кружку и блюдце делим на шесть частей.

Для изготовления чайного сервиза из элементов развертки формируются лекала деталей с учетом нитей основы и утка.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОСОУГОЛЬНАЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА В ДИЗАЙНЕ

Студ. Юшкова А.А., гр. ДГ-215

Научный руководитель: проф. Никифоров В.М.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Совокупность продуманного плана объекта с видовыми рисунками всех его составляющих составляет изобразительную основу эскизного проекта, входящего в комплект чертежей, представляемых заказчику.

Существуют различные графические приёмы выполнения наглядных изображений структурных составляющих объекта. К этим приёмам следует отнести электронный способ изображения, выполняемый на компьютере при помощи специальных программ (программы построения интерьеров, ландшафтов и др.), а также ручной графический способ создания проекта.

Ручной графический способ является наиболее важным на начальном эскизном этапе выполнения дизайн-проекта. При этом наглядное изображение объекта дизайна может быть выполнено как при помощи аксоно-

метрических проекций, так и в виде перспективного изображения. Самый простой графический способ – построение аксонометрической проекции объекта дизайна.

Наиболее наглядное изображение объекта дизайна можно получить с использованием косоугольных аксонометрических проекций.

Для ландшафтного проектирования простой и привлекательный, с точки зрения получения видовых рисунков фрагментов объекта дизайна (дом, хозяйственные постройки, дорожки, цветники, садовые архитектурные формы и т.п.), является использование горизонтальной косоугольной изометрической аксонометрической проекции или, так называемой, «военной» (векториальной) проекции.

ГОСТ 2.317-69 устанавливает расположение осей X , Y и Z так, что между осями X и Y всегда сохраняется угол, равный 90° , а между вертикальной осью Z и осью Y допускается принимать угол, равный 120° , 135° и 150° . Коэффициент искажения по осям равен 1.

Построение «военной» проекции начинают выполнять с построения плана объекта без искажения линейных и угловых размеров. Затем построенный план поднимается на необходимую величину, выполняя, таким образом, объёмное проектирование.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТИВОВ СТИМПАНКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Студ. Алексеевская В.А., гр. 12в-10

Научный руководитель: Щербакова А.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Стимпанк (от англ. steampunk) – направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Само название «стимпанк» придумано писателем Кевином Джетером. В его произведениях мир находился на уровне технологий XIX века, а стиль повествования подражал викторианской фантастике.

Существует классификация стиля, основными видами которого являются альтернативно-исторический, фантастический, постапокалиптический стимпанк. Механическая «часовая шестереночная» составляющая является гармоничной и неотъемлемой частью стим-вселенной. Иными словами, стимпанк – сочетание утонченного аристократического стиля со старинными аксессуарами.

В настоящее время в общественной среде и массовой культуре наблюдаются явления, позволяющие говорить о стимпанке как о формирующейся субкультуре. Стиль все шире распространяется в графике, иллюстрации, скульптуре и дизайне и даже в сфере компьютерных игр.

Ярким представителем «шестереночного» текстиля является агитационный текстиль. К нему отражены все политические, социальные, экономические процессы, происходившие в государстве в 20 – 40-е годы прошлого столетия. Агитационный текстиль появился, когда другие средства воздействия на умы народных масс (плакаты, лозунги, демонстрации) стали сдавать позиции. На смену им пришло декоративно-прикладное искусство. Характерной особенностью агиттканей, являются четкие линии; использование «механических» объектов (шестеренки, механические станки, машины, заводы); цветовая гамма насыщенная и контрастная, преобладают цвета приближенные к «натуральному».

В практике современных дизайнеров использование механизмов, как объекта орнамента, не перестает быть актуальным. Модельеры XX-XXI века, такие как Dolce & Gabbana, Diesel, Jean-Paul Gaultier, Dior, Prada, Victoria's Secret, Maya Hansens, Louis Vuitton активно используют и тему стимпанка, и самые яркие характерные этому стилю предметы: шестеренки, механизмы, кожаные изделия, корсеты, силуэты, текстиль и цветовую гамму. Все это говорит о том, что тема стимпанка и механизмов актуальна и востребована.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕКОРА ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ С ЦВЕТОЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ

Маг. Парсамян Н.Г., гр. МАГ Д-15

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Мы выбрали цветочный принт, так как считали его одним из самых актуальных направлений моды. Женщины, в особенности девушки, в том числе и я, обожают его. Уже который год он присутствует в самых модных коллекциях ведущих кутюрье. Выбирая цветочный принт, я хотела дать определенный образ женственности, грации, легкости, светлости. Цветочный принт ассоциируется для меня с самыми нежными чувствами: любовь и романтика, красота и изящность, нежность и лирика – вот что такое для меня цветочный принт в одежде.

Целью работы является исследование и разработка элементов декора женского легкого платья с цветочным орнаментом на основе имидж-дизайна.

Объектом исследования выбран процесс разработки цветочного орнамента на женском легком платье.

Методами исследования избраны современные методы дизайна: направленного сторителлинга, опроса, анкетирования и др.

Нами использованы различные виды принтов, расцветка ткани (3d-эффект, вышивка, аппликация и т.д.) А также – методы эмпирического и

теоретического исследования (опросы, сравнительный анализ, визуальный анализ и др.).

В наше задачи входят аналитическое исследование современной моды, трендов и направлений и выявление тенденций о цветочном принте, проведение исторического анализа возникновения цветочного орнамента в женской одежде, исследование цветовой палитры в орнаментальных композициях и проведение анализа направления имидж-дизайна. Наши исследования романтического стиля ведут к разработке дизайнерских предложений орнаментов и их реализацию в костюме. Исследование импрессионных составляющих дает понять выбор потребителя цветочных принтов.

Научная новизна, которая заключается в соединении тематики цветочного орнамента с направлением имидж-дизайна.

Практическая значимость работы заключена в разработке рекомендаций для дизайнера по применению цветочного принта в женской одежде.

ОРНАМЕНТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В ОДЕЖДЕ

Маг. Басыйрова А., гр. Маг-Д-15

Научный руководитель: проф. Петушкова Г.И.

Кафедра Дизайна костюма

Геометрия, как аспект современного искусства, внедрилась в моду в роли иллюзорного проявления костюма в виде принта, рисунка и орнамента. Наряду с остальными методами проявления идеи, геометрия занимает крупный пласт. Сложившись как целостная обособленная тематика, она берет свои начала еще со времен возникновения голоцена.

Геометрический принт, массивно-футуристическое формообразование, иллюзорный эффект – это элементы высокой моды, которые находятся на вершине фэшн-индустрии в течении нескольких лет. Базой образования вышеперечисленных методов проявления формы является геометрия. Геометрия, как и проявление других формообразующих аспектов в модной индустрии, влияет на его общее развитие и образование новых моделей. Как наука, геометрия изучает пространственные структуры, отношение и их обобщение. Предметом науки являются геометрические фигуры в плоскости и пространстве.

Чаще в одежде геометрия встречается в виде орнамента. Геометрический орнамент формирует линейные, пространственные композиционные системы. Основой геометрического орнамента являлась строгая последовательность и упорядоченность в использовании одних и тех же элементов. Орнаментальные композиции образуются из геометрических элементов, которые выстраиваются по законам симметрии. Важной стороной изучения геометрического орнамента является не только выявление струк-

туры и композиционных особенностей, но и раскрытие семантического толкования отдельных его составляющих. В каждой значимой культуре появлялись собственные парадигмы, определявшие семантику геометрических фигур в орнаментальных композициях.

Создавая разнообразные композиции, состоящие из центрических, квадратных, треугольных сегментов, дизайнер опирается на исходные положения построения геометрического орнамента – расчет. Геометрический орнамент формирует линейные, пространственные композиционные системы. Именно геометрический орнамент дает возможность постичь суть математического, рационального «объяснения» окружающего мира.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Студ. Горбунова А.В., Литвинова Е.А., гр. ДК-122

Научный руководитель: доц. Сорокотягина Е.Н.

Кафедра Дизайн костюма

Научно-технический прогресс на период двадцать первого века затронул все сферы общественности. Инновационные технологии уже прочно внедрились и в текстильную промышленность. Эти открытия помогают сделать вещи более комфортными, приятными и универсальными. Особенно далеко продвинулись в этом плане марки спортивной одежды.

На сегодняшний момент разработки в сфере спортивной одежды разделяются по трем направлениям: 1) создание текстильных полотен с использованием наноматериалов и нанопокровов; 2) гибридизация текстиля с использованием биометрических функций; 3) внедрение в обычные материалы электронных компонентов и гибких микроэлектромеханических систем. Два первых направления были успешно адаптированы и запущены в массовое производство.

Многими марками созданы высокотехнологичные материалы с использованием наноразработок. Компании Adidas и Puma разработали технологию CLIMA, регулирующую температуру тела; OMsignal создали продукцию со встроенными биометрическими датчиками, отслеживающие жизненные показатели организма человека; в Гонконгском политехническом университете ведутся разработки эластичных электронных схем, интегрированных в ткань. Компанией Gear Sout разработаны новейшие легкие синтетические ткани: они обладают функцией климат-контроля, воздухо- и водонепроницаемости, обладают хорошей формоустойчивостью и высокой износоустойчивостью.

За последние несколько лет в производстве спортивной одежды на смену дизайнерской мысли, пришла гонка лабораторий, что значительно расширило границы дизайна одежды. То, что раньше являлось только

опытными образцами, теперь внедрено в массовое производство и приобретает все большую популярность среди спортсменов и рядовых потребителей. Качества инновационной «умной» одежды выводят производство на новый уровень, что открывает широкий спектр возможностей для дизайнеров при проектировании новых моделей одежды.

ФУНКЦИИ АКСЕССУАРОВ И ИХ РАЗВИТИЕ

Студ. Николаева Е.Б., гр. ДК-2-14

Научный руководитель: доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

Ассортимент аксессуаров расширяется с каждым годом. Эти, незначительные по размеру элементы костюма, привлекают все большее внимание дизайнеров и стилистов. Поэтому, что бы ориентироваться в многообразии модных предложений, необходимо знать, для чего именно нужны аксессуары и украшения.

В настоящее время само понятие аксессуара в костюме раскрывается как «дополнительный элемент, завершающий образ», но эта эстетическая роль аксессуарного ряда далеко не всегда превалировала над остальными. В первую очередь, украшения имели сакральное, обрядовое значение. Они использовались в качестве оберега от сглаза и влияния и тёмных сил. Обереги носились в виде подвесок или нашивались на основной костюм, вплетались в волосы. Например, языческий славянский оберег лунница – символ женского начала, встречался на Руси еще до объединения двух политических центров (Киева и Новгорода) и вплоть до XV века. Таким же ярким примером защитной функции деталей костюма является пояс, без которого невозможно представить себе русский народный костюм, как мужской, так и женский. В настоящее время «магическая» функция аксессуаров утратила свое значение.

Следующая функция, которая появилась у аксессуара в ходе его эволюции – показатель статуса и положения в обществе. Бармы, «шапка Мономаха», короткие сапоги из сафьяна или бархата с золотым шитьём – вполне понятно, каким статусом обладает человек, носящий всё это. Точно так же и сейчас, достаточно упомянуть красный галстук Lacroix, Moschino или Valentino, или часы Blancpain Léman Aqua Lung Large Date, носимые на правой руке, и человек уже не нуждается в представлении.

Со временем, роль аксессуара, как дополнения к светскому костюму, возросла, и веера, серьги и подвески всё больше носили ценность эстетическую.

Анализ значительного количества образцов показал, что аксессуары видоизменились со временем, но роль их в структуре костюма осталась прежней. В современном гардеробе аксессуарный ряд выполняет следую-

щие функции: эстетическую, информационно-знаковую и утилитарную. Кроме того аксессуары стали полноправной составляющей формирования образа современного костюма, приняв на себя ещё одну функцию – стиле-образующую.

ИСТОРИЯ КУКОЛ БАРБИ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ МОДЫ

Студ. Микелашвили Ш.И., гр. ДК-1-14

Научный руководитель: доц. Вадеева М.О.

Кафедра Дизайна костюма

Целью исследования было изучение феномена Барби, причин невероятной популярности и распространения во всем мире этой куклы, воспринимаемой большинством потребителей в качестве модной матрицы.

В качестве прототипов Барби были изучены глиняные куклы-манекены, на которых демонстрировалась одежда еще в Древнем Риме, а также куклы-Пандоры, распространенные в качестве носителей модных тенденций во Франции и других европейских странах в 17-18 веках.

В процессе изучения истории создания Барби были проанализированы черты сходства и различия не только германского и американского вариантов, но, главное, современного воплощения модной куклы и ее исторических прототипов.

Феномен Барби заключается в ее удивительной универсальности – это кукла для детей и взрослых, источник креативности для первых и воплощение некоего идеала красоты, гармонии и счастья для вторых. Про Барби пишут книги, создают комиксы, она становится героиней рекламы и компьютерных игр, а также вдохновительницей и адресатом коллекций Высокой моды, созданных великими кутюрье.

Барби не только объект дизайна, но и воплощение удачного маркетинга, счастливого «попадания в точку», ведь Барби выпускаются не только в виде представительниц различных профессий и национальностей, но и в образе голливудских звезд, что делает приобретение того или иного экземпляра еще более заманчивым и ведет к покупке «сопутствующих товаров» одежды, аксессуаров, мебели, членов «семьи». Подобный маркетинг роднит современную Барби с Пандорой галантного века, к которой прилагались неменные сундучки с духами, одеждой, украшениями.

Причины столь невероятной популярности Барби еще не полностью раскрыты, но механизм раскрутки этого модного объекта успешно работает уже не один десяток лет и, видимо, не скоро еще остановится.

РЕЦИКЛИНГ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Студ. Филатова В.К., Соколова В.М., гр. ДК-121

Научный руководитель: преп. Горохова Н.С.

Кафедра Дизайна костюма

Термин «рециклинг» образован от английского «recycle» и дословно обозначает – переработка отходов.

Издrevле существовала потребность во вторичном использовании материала. Когда-то это требовалось из-за недостатка материала, трудоемкости его создания и высокой цены. Например, при работе с тканью и ее раскрое всегда остаются обрезки и различные выпады кроя, которые при желании тоже можно пустить в дело. Так появилось лоскутное шитье.

Кажется, что в наше время из-за огромного количества дешевого материала потребность во вторичном использовании отпадает, но теперь в дело вмешивается вопрос экологии. Производство ткани – весьма затратный процесс, не только в финансовом плане, но и из-за неэкономного использования ресурсов окружающей среды.

Многие компании пришли к выводу, что незачем расходовать все новые и новые ресурсы нашей планеты, когда можно перерабатывать старую одежду, создавая новую ткань, для будущих изделий. К примеру, шведская компания H&M в 2013 году запустила проект по сбору и переработке старых вещей. В коллекции «ClosetheLoop», была представлена одежда из джинсовой ткани, которая на 20% состояла из переработанных материалов. Покупатели приносили свою старую одежду, а взамен получали от магазина бонусы. По всему миру было собрано около 14 тонн ненужных вещей. Также одним из решений экологической проблемы стала переработка стекла, пластика и других материалов.

Помимо тренда на переработку материалов, вторичное использование обрезков, лоскутное шитье стало модной тенденцией. Одежда, выполненная в технике «лоскутного шитья», или «patchwork», получила широкое распространение в коллекциях современных дизайнеров, таких как Etro, Moschino, Alberta Ferretti, Kenzo и др. Однако, здесь материал создавался не только стандартным соединением между собой остатков ткани, но и нанесением на него принта, очень напоминающего лоскуты бабушкиного одеяла.

Таким образом, «patchwork» послужил источником инспирации для многих домов мод, а также вдохновил на создание студенческой авторской коллекции по мотивам лоскутного шитья.

**ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
СЕРЕДИНЫ XX-XXI веков
НА СТИЛЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОЛЛЕКЦИЙ ДИЗАЙНЕРОВ**

Асп. Юсубова Р.Я.

Научный руководитель: проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

В процессе поиска идей дизайнеры костюма могут использовать цветовые решения, формообразующие элементы из разных творческих источников. Одним из ярких явлений в истории мировой моды является трансформация первоисточника из истории изобразительного искусства для формирования стилевой концепции коллекции. Цель работы – анализ художественных направлений современного искусства как основы концепции коллекций дизайнеров за 2014 – 2016 гг. В результате исследования выявлены коллекции, в которых цитируются элементы исследуемых стилей:

1. Conceptual art – Концептуальное искусство – коллекции сезонов: осень – зима 2013/2014: Yohji Yamamoto; Rick Owens, Couture Iris van Herpen; весна – лето 2014: Christian Dior; Comme des Garçons;

2. Kinetic art – Кинетическое искусство – коллекции сезонов: весна – лето 2015: Iris van Herpen, Marina Hoermanseder; осень-зима 2015/2016: Maison Margiela Couture; весна – лето 2016: Pirosmeni, Iris van Herpen;

3. Minimalism – Минимализм – коллекции сезонов: осень – зима 2014: Haider Ackermann; Marni; осень – зима 2014/2015: Valentino, Hermès, Lemaire, Stella McCartney, Jil Sander, Protagonist, Narciso Rodriguez; весна – лето 2015: Stella McCartney;

4. Post-painterly Abstraction – Постживописная абстракция – коллекции сезонов: осень – зима 2014/2015: Dolce & Gabbana, Luisa Spagnoli, Elisabetta Franchi; весна – лето 2015: Blumarine, Mary Katrantzou, Francesco Scogna-miglio; весна – лето 2016;

5. Op-art – Оптическое искусство – коллекции сезонов: круизная, 2014 г.: J. Mendel; осень – зима 2014/2015: Dries Van Noten, Kenzo, Acne Studios, Bottega Veneta; осень – зима 2015/2016: Valentino.

6. Pop-art – Поп-арт – коллекции сезонов: осень – зима 2014/2015: Chanel; Versus Heohwan Simulation; Carven.

7. Neo-pop / Post-pop – Нео-поп / Пост-поп – коллекции сезонов: весна – лето 2014: Kaelen, Alberta Ferretti, House of Holland, VFiles; осень – зима 2015/2016: Marina Hoermanseder, Maria Butenko; весна – лето 2016: Исследование данных об обращении мировой моды к образцам современного искусства дает возможность сформировать новые подходы к анализу тенденций современной моды.

ВАЛЕНКИ И ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОБУВИ

Студ. Калашникова Д.В., гр. ДА-1-14

Научный руководитель: доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

Валенки, сваланные сапоги из овечьей шерсти, до сих пор в представлении иностранцев являются одним из символов России и знаменитых русских морозов. Войлок – практически единственный материал, который не изменился с древности до наших дней и всё так же активно используется. Пробразом валенок являются пимы – войлочные сапоги кочевников Евразии, история которых насчитывает более 1,5 тысяч лет. Классические валенки, в том виде, в котором мы знаем сейчас, появились далеко не сразу. Первая русская обувь из войлока вероятнее всего была скроенной, и имела хотя бы один шов. Привычные валенки в виде цельноформованного сапога, появились в Нижегородской области только в конце XIX века и их вид практически не менялся до наших дней. Позднее к валенкам стали прикреплять резиновую подошву, и они стали общепринятой зимней обувью для русской армии.

Валенки долгое время были социальным «маркером» зажиточных семей. Изготовление валенок было очень выгодным ремеслом, ведь позволить их себе мог не каждый. Высокая цена обуславливалась трудоемким процессом, требующим от ремесленника не только определенных навыков и умения, но и недюжинных физических усилий. Технология изготовления прочной и удобной обуви за последние столетия практически не изменилась и до сих пор предполагает выполнение многих операций вручную. Но с появлением механизированных станков процесс многократно ускорился.

Валенки стали менее распространены в последние десятилетия из-за ассоциации с деревенским стилем одежды и появления на рынке более лёгкой и влагостойкой обуви. Но мода циклична, и, сегодня, незаслуженно забытые валенки снова набирают популярность, развеивая предрассудки. Одним из главных популяризаторов валенок стал дизайнер Вячеслав Зайцев. В своих коллекциях он использует не только павловопосадские шали, но и яркие декорированные валенки.

Сегодня ряд известных брендов выпускают теплые и изящные войлочные сапоги на резиновой подошве, которые пользуются большим спросом. Все чаще на подиумах появляются потрясающие этнические коллекции с валенками, что доказывает, что эта обувь применима не только в повседневной носке, но не теряет своей актуальности и в высокой моде.

К ВОПРОСУ ДИЗАЙНА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Маг. Силенко В.И., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

На каждом возрастном этапе своей жизни ребенок предстает в особом морфологическом, физиологическом и психологическом качестве, которое должно быть учтено при проектировании одежды. Важнейшим этапом личностного становления, освоения социокультурного опыта, первоначального оформления индивидуального образа, интенсивного формирования двигательных навыков и психофизических качеств, а соответственно становления предпосылок будущего имиджа, является период старшего дошкольного возраста, 5–7 лет.

Качественная детская одежда должна надежно защищать организм ребенка от вредных воздействий окружающей среды, быть удобной, надежной и безопасной в эксплуатации, обеспечивать ему психологический комфорт и способствовать его нормальному физическому, умственному и художественному развитию.

Целью работы является разработка коллекции детской одежды с учетом психологических особенностей.

Объектом исследования выбран процесс проектирования одежды для детей в возрасте 5-7 лет.

В данной работе проведен анализ особенностей психологического развития детей, проведено исследование особенностей цветовосприятия и цветовых предпочтений детей в одежде, исследование групп декоративных характеристик конструктивно-декоративных элементов швейных изделий для детей.

Практическая значимость работы состоит в определении и систематизации информации о психологическом развитии детей старшей дошкольной группы; в разработке программ и методик изучения цветовосприятия и цветопредпочтения детей в одежде, включающая их способности различать характеристики цветов и выявление наиболее популярных цветов и цветосочетаний в одежде; в предложении способа проектирования декоративных элементов одежды, способствующих психологическому развитию ребенка.

ЭКЛЕКТИКА И СИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Маг. Белихина Ю.Н., гр. ВМАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

В работе с направлением «эkleктика» важно умение дизайнера быть «на грани»: учитывать традиции, тенденции и создавать новое. Цель работы: анализ эkleктики и символизма в современном дизайне ювелирных украшений на основе иконического материала сайтов и журналов «Ювелирное обозрение» (РФ) за 2010-2016 гг. Выявлены следующие тенденции:

1. 2010 г.: цветные драгоценные камни, бриллианты и их имитация. Зарождение тенденции «символ года».

2. 2011 г.: эkleктика, функциональность изделий. Украшение – элемент субкультуры, арт-объект: белое золото, черный оникс. Главная находка: вязаные изделия из золота и серебра. Смешение бисера, жемчуга, кожи, бриллиантов в сочетании с японской темой; утонченность линий.

3. 2012 г.: возвращение старинных приемов обработки материалов в украшениях: «кружево», розовое золото. Стил 1960-х: нитка жемчуга со вставками, черные очки и шляпа. Крупные подвески и медальоны. Вторичное сырье в сочетании с дорогими материалами.

4. 2013 г.: эксперименты в сочетании цветов и фактур. Огранка кабшон для дорогих камней. Золото и платину комбинируют с кожей, деревом и костью. Тема анатомии; подвижные, сложные элементы. Кожаные браслеты с драгоценными камнями. Украшение символично: имеет скрытый смысл.

5. 2014 г.: сапфир и аметист. Смешанная ассиметричная огранка с элементами резьбы и природной естественностью. Падение мирового спроса на украшения. Эксклюзивность. «Коктейльные кольца» как знак и символ из 1920-х США. Символы: черепа, кресты в сочетании с анималистическими и флористическими элементами.

6. 2015 г.: эстетика и символ роскоши – модерн. Крупные цветные камни. Акцент на цитировании культур разных стран: смешение символов, цветов и техник. Создание 3D украшений.

7. 2016 г.: все оттенки розового. Цвета в пастельных тонах. «Коктейльные кольца» в холодной цветовой гамме. Композиция: четкий центр в сочетании оттенков и полутонов.

Изучаются тенденции в развитии украшений и аксессуаров по направлению «эkleктика» с использованием символов. Планируется создание актуальной коллекции украшений на основании результатов исследования.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБУВИ

Студ. Ермаков Н.С., гр. ДК-2-14

Научный руководитель: доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

Развивающийся сегодня «Экостиль» черпает идеи из народных образов и конструкций. Одним из таких видов обуви являются «Эспадрильи». Эспадрильи (англ. espadrilles) – это легкая летняя обувь на веревочной подошве. Верх обуви выполняется из парусины или хлопка, иногда из льна или замши. Главной отличительной чертой данного вида обуви является то, что их носят на босую ногу.

Модные тенденции прошедшего летнего сезона показали, что эспадрильи не ушли из моды. Дизайнеры продолжают радовать нас новыми вариантами их форм, представляя нам либо упрощенную либо усложненную форм.

Несмотря на то, что эспадрильи зачастую производят впечатление недолговечной обуви, созданы они были как часть военной амуниции: в XIII веке легкие тапочки на веревочной подошве носила арагонская пехота. Уже упомянутая недолговечность компенсировалась малозатратным производством. Эспадрильи, которые тогда еще назывались *espadenya*, плели из травы *esparto* (несколько столетий спустя ее заменит более прочный джут), новая пара создавалась в «считанные часы». Вскоре эспадрильи, по примеру своих создателей-испанцев, начали экспансию: «выносили» и дешевые, в XV веке они превратились в обувь крестьянского сословия не только в Испании, но и в соседней с ней Португалии. Быть бы эспадрильям и дальше обувью крестьян и солдат, если бы в конце 60-х годов прошлого столетия не состоялась встреча Лоренцо и Изабель Кастаньер (Castaner к тому времени вновь оказалась в руках семьи) с Ив Сен-Лораном. Кутюрье-бунтарь предложил Кастаньерам сотрудничество и тем самым распахнул эспадрильям дверь в мир высокой моды. Сегодня компания Castaner сотрудничает с ведущими Домами моды, такими как Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, изготавливая для них обувь на джутовой подошве по эксклюзивной технологии.

Эспадрильи всегда были универсальной обувью, которую носили и мужчины, и женщины. Современные модели очень разнообразны и сохранили от традиционной обуви испанских крестьян только плетеную подошву и название.

К ПРОБЛЕМЕ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

Студ. Кочеткова М.Ю., гр. ВМАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

В настоящее время происходят изменения эстетического идеала от стандартов «90-60-90». На Европейских подиумах появляются полные манекенщицы, начаты показы моделей одежды для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на это, женщине с нестандартной фигурой не всегда удается подобрать для себя модную одежду надлежащего качества. Поэтому в своей работе мы решили развить тематику дизайна для женщин с большими бедрами. Выявлено, что особенности фигуры накладывают ограничения на выбор одежды. Часть модных предложений дизайнеров просто не подходят при тех или иных особенностях.

Целью нашей работы является исследование и разработка дизайна одежды с учетом особенностей нижней части женской фигуры на основе импрессивного подхода. Импрессивный подход предлагает учет составляющих впечатления при проектировании одежды и позволяет сформулировать требования к дизайну одежды для женщин с пышными бедрами. Объектом исследования является процесс проектирования одежды для женщин с особенностями нижней части фигуры. Предметом исследования являются особенности формы нижней части женских фигур и проектирование одежды с их учетом.

Основные этапы работы: анализ особенностей нижней части женских фигур; изучение особенностей применения импрессивного подхода к дизайну одежды с учетом особенностей фигуры; применение эффектов и иллюзий зрительного восприятия для коррекции бедер; разработка коллекции одежды для женщин с особенностями фигуры с учетом модных тенденций. Научная новизна работы заключена в комплексном изучении подходов к дизайну одежды на нестандартные типы фигур. Практическая новизна заключена в разработке рекомендаций к проектированию одежды для пышных бедер.

Таким образом, реализован импрессивный подход к дизайну одежды для фигур с массивными бедрами, раскрыты особенности проектирования, предложены методические и практические рекомендации.

АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРИРОВАНИЯ ВЕЧЕРНИХ И СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ

Студ. Хатшукова Ф.М., гр. ДК-122

Научный руководитель: доц. Вадеева М.О.

Кафедра Дизайна костюма

В своем научном проекте я поставила задачу на основе изучения существующих технологий изготовления и декорирования нарядных платьев найти свой подход к созданию вечерних и свадебных моделей, одновременно удобных, легких, летящих, подчеркивающих фигуру и соответствующих тому торжественному событию, ради которого они задумывались. Теоретические изыскания и практические опыты позволили мне разработать несколько авторских технологий, часть из которых приводится ниже.

Техника расшивания изделия фрагментами, вырезанными из гипюра, предварительно декорированного вручную стразами и бисером: фрагменты сначала накалываются на лиф платья, сшитый из фатина, порядок их расположения уточняется, приветствуется видимая хаотичность и асимметрия, придающая платью непринужденность. Гипюровые накладки в тон лифу пришиваются только в центре, края свободны – это придает платью трехмерность и динамичность.

Декорирование лифа и юбки платья на основе гипюра, но разными способами: на лифе гипюровые «островки» частично накладываются друг на друга, незакрепленные края колышутся от малейшего движения воздуха, создавая впечатление «живого» платья. На юбке платья гипюровый узор разрежен, но тщательно проработан, вышит, декорирован бисером и стразами, расположение отдельных букетов строго продумано и уравновешено. Если речь идет о свадебном платье, та же техника используется и в декоре фаты, прикрепленной к авторскому ободку из металлических цветов, повторяющих очертания цветов на платье. Вышивка бисером перекликается с кристаллами на диадеме и с кристаллическими подвесками, прикрепленными к ней.

На основе этих технологий мною выполнена коллекция вечерних и свадебных платьев.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ FASHION ИНДУСТРИИ

Асп. Калмыков Н.А.

Научный руководитель: проф. Петушкова Г.И.

Кафедра Дизайн костюма

Современный мир перенасыщен информацией. Огромное количество печатных источников, телевидение, интернет-медиа освещают новости абсолютно всех сфер настоящей и «прошлой» жизни, но когда речь идет о моде, важна информация о «будущей». Дизайнеры с мировым именем диктуют тренды, модные направления в одежде и аксессуарах. Говорят о приоритетном стиле жизни, манерах поведения и даже культуре питания. Мо-да сегодня охватывает абсолютно все сферы жизни человека.

Главным источником вдохновения сегодня является «настоящая» жизнь, ведь прошлым вдохновлялись уже более чем не раз. Политическая обстановка, трудная экономическая ситуация, расслоение общества и неопределенность завтрашнего дня – главные отправные точки идей дизайнеров первого эшелона. Множество интернет ресурсов, в числе которых блоги, живые журналы, личные страницы медийных личностей в социальных сетях, а также ИНСТАГРАМ – основные источники получения, применения и обмена модным контентом.

Масс-маркет как основной источник моды для людей. Насыщение и осведомление народных масс мотивами высокой моды в бюджетной переработке. Становление уличной культуры, и неких маргинальных групп источниками вдохновения. Подражание низшему и рустикальному, как способ подчеркнуть роскошь. Главный вопрос сегодня, как простые люди, не связанные с модным бизнесом, улавливают тренды, находятся в модном течении, и даже являются некой «обратной связью», выступая источником вдохновения для мировых фэшн течений. Почему люди не связанные с первыми лицами моды и не имеющие доступа к первым рядам показов, находятся в курсе последних новостей и горячих обсуждений?!

Значимость исследования всех процессов взаимодействия социальных групп, модных направлений и источников информации важна. Понимание влияния и обработки источников на людей абсолютно всех профессий и жизненных взглядов. К чему приведет всеобщая осведомленность? Как она влияет на жизнь, привнося как созидательные, так и деструктивные, разжигающие межклассовые конфликты моменты? Как сохранить индивидуальность и уникальный стиль в мире доступной информации, а главное не проиграть в бесконечной погоне за «люксом»?

ЭТНИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ЧУВАШИИ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Маг. Нагорнова Д.В., гр. Маг-Д-15

Научный руководитель: проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

В современном дизайне костюма важную роль играют этнические мотивы и их символы. Каждый символ несет в себе глубокий смысл. Для исследования выбраны символы «ромб», «зигзаг» и «полосы». Проведен анализ модных тенденций за 2012 – 2016 г.г. по журналам и официальному сайту «Vogue» (издания России), сделаны следующие выводы:

1. 2012 г.: в дизайне костюма популярны «полосы» различных цветов и размеров. «Ромб» встречается чаще всего в виде черной сетки среднего размера из разных материалов. «Зигзаг» редко присутствует в коллекциях дизайнеров.

2. 2013 г.: в моду входит рисунок ткани в виде «ромбов» – один из самых популярных принтов года. В коллекциях дизайнеров, в основном, это полотна с принтом «ромб», цветные и черно-белые. В 2013 году в коллекциях присутствует крупный фрагмент «зигзага», чаще всего в области груди. В моде цветной мех: изделия из меха, выкрашенные в полоску.

3. 2014 г.: принты в виде «ромба» и «зигзага» применяются в коллекциях этнического стиля; в моде надписи, образующие «полосы».

4. 2015 г.: популярны стеганые вещи и появляются изделия с имитацией пэчворка в виде крупных «ромбов». Рисунок «зигзаг» становится очень популярным, т.к. в моде оптические узоры. Данный рисунок визуально очень активный. Оригинальны изделия из меха с рисунком «зигзаг». «Полосы» разного размера создаются путем сочетания разных фактур.

5. 2016 г.: стеганые вещи становятся особенно популярны: в моде объемные стеганые пуховики. Дизайнеры используют в коллекциях сетку разнообразных размеров, толщин и цветов. «Зигзаг» снова актуален, в основном, в одежде этнического стиля. «Полосы» дизайнеры тоже применяют часто, как разноцветные и тонкие, так и широкие двух цветов.

По итогам анализа было выявлено, что все три символа: «ромб», «зигзаг», «полосы» каждый год присутствовали в коллекциях дизайнеров; только один из символов применялся в дизайне костюма чаще, чем остальные. В зависимости от моды на конкретный материал все эти символы появляются в современном костюме в разном исполнении.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОЛЛЕКЦИИ АКСЕССУАРОВ К СОВРЕМЕННОМУ КОСТЮМУ НА ТЕМУ «КОСМОС»

Студ. Гутман Т., гр. ДА-113

Научный руководитель: доц. Вернер Л.К.

Кафедра Дизайна костюма

На протяжении всей своей истории человечество не прекращало попыток познать вселенную. Наша планета является частью солнечной системы, где кроме нее находятся еще 8 планет и Солнце. Округлые формы планет и загадочное сияние далеких звезд послужило вдохновением и хорошим стартом для поиска материалов и конструкций будущих ансамблей аксессуаров.

Поверхностно изучив материалы, используемые в ракетостроении, автор понимает, что основной задачей в разработке авторской коллекции является легкий вес материалов, что так же важно в повседневной жизни для аксессуаров. Естественно подлинные материалы будут недоступны для использования, но необходимо использовать некие аналоги похожие по цвету и фактуре, которые помогут в проектировании. Чтобы учесть это, надо использовать такие материалы как резина, облегченные полимерные материалы, тонкая проволока, вискоза, хлопок, а так же ИК.

На взгляд автора космическое пространство является интереснейшей темой для вдохновения. Космос – это что-то загадочное и настолько большое, что фантазия не имеет границ. Коллекция аксессуаров «До Луны и обратно» создавалась для творческих и смелых девушек. Они сдержанны в выборе самой одежды – однотонные платья прямого силуэты. Особенностью их образа являются необычные аксессуары. Цвета тоже выбраны не случайно, они все вызывают ассоциации с космическим пространством: все оттенки серого, темно-синий, мятный, белый и серебристый. В коллекции две ассортиментные группы: повседневная и нарядная. Функциональность ансамблей аксессуаров повседневной группы подчеркнуты многофункциональными моделями сумок – «бездонная» сумка-пакет с крепкой ручкой. Здесь рюкзак, который так же можно носить, как сумку на длинной и короткой ручках. Сумки из нарядной ассортиментной группы дополняют романтический и ироничный образ владелицы.

Для выполнения в материале моделей необходимо подобрать наиболее подходящие материалы. В коллекции используется много нестандартных материалов, напоминающих нам об искусственных космических телах. Пластик, проволока и резина серебристого цвета напоминают о деталях космического корабля. Для показа коллекции «До Луны и обратно» на конкурсе, пошиты костюмы из хлопка и органзы.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ «FAMILY LOOK»

Маг. Бабаева Н.В., гр. ВМАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Одним из современных модных трендов является одежда для членов одной семьи в едином стиле, который получил название «family look». Но дизайн готовой продукции чаще всего представлен в виде одинаковой одежды для родителей и детей, что не всегда соответствует вкусам и потребностям покупателей. Важной предпосылкой исследования данной темы является современный кризис института семьи и негативные тенденции изменения ценностных ориентаций в отношении семьи. Оригинальный дизайн одежды для семей с детьми и продвижение данного стиля могут стать одним из способов формирования привлекательного визуального имиджа семьи с детьми, как одного из вариантов пропаганды семейных ценностей.

Цель работы: разработка составляющих процесса проектирования одежды для всей семьи и комплекса рекомендаций по поиску дизайнерского решения одежды для семей, имеющих детей, с учетом family look, который позволит расширить ассортимент и улучшить эстетические свойства одежды данной категории.

Объектом и предметом исследования являются процесс проектирования и ассортимент одежды для семей с детьми с учетом family look.

Основными этапами работы являются анализ особенностей визуального имиджа многодетных семей; исследование особенностей дизайна одежды с учетом family look, анализ брендов, разработка этапов проектирования одежды для всей семьи; разработка комплекса возможных исходных требований к одежде для семей с детьми, с учетом family look; разработка рекомендаций по дизайну одежды для семей с детьми, с учетом family look в зависимости от исходных требований.

Научная новизна заключается в выявлении путей поиска дизайнерского решения одежды «family look» на основе исходных требований.

Практическая значимость работы состоит в систематизации возможных требований, предъявляемых к дизайну одежды «family look»; в разработке комплекса рекомендаций относительно композиционного, силуэтного, цветового решений одежды «family look»; в предложении способа формирования привлекательного визуального имиджа семьи с детьми, как одного из вариантов пропаганды семейных ценностей.

МОТИВЫ РУССКОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Студ. Шалгачева В.Д., гр. ДА-1-14

Научный руководитель: доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

В наши дни в современной моде сильно приветствуется русский стиль. Русская культура внесла в мировую моду вышивку цветными нитями, бисером, камнями, золотом и лентами. Сейчас многие дизайнеры в своих работах используют ткани в «крестьянском стиле». Еще одной неповторимой и уникальной чертой русского национального стиля является кружево. Мода в русском народном стиле допускает использование кружева во всех видах одежды и аксессуаров. В последнее время в зимний сезон стали популярны валенки. Современные валенки выпускаются в России и за рубежом. Теперь они вышиваются разноцветными узорами, бисером, отделываются кожаными аппликациями. Павловский платок также воспринимается как очень модный элемент одежды.

Русские мотивы появляются в коллекциях многих известных дизайнеров. Проследить историю развития «русского стиля» на западных подиумах можно, начиная с 1910 года, когда модельер Поль Пуаре под впечатлением «русских сезонов» в Париже создал женскую коллекцию «Казань». В 20-30-е годы Жанна Ланвен и модные дома Caret, Paul и Worth создали головные уборы, которые были стилизованы под кокошники, блузки и платья с косой застежкой и росписью под лубок, длинные пальто с «боярскими» воротниками-стойками. В 1920-1930-х г.г. Коко Шанель создавала коллекции с использованием этнических мотивов, в частности, расшитые платья со славянскими орнаментами. В 1976 году Лоран выпустил свою самую знаменитую коллекцию «Русские балеты» или «Русские сезоны» – красочные наряды в крестьянском духе. Также он вывел на парижские подиумы верхнюю одежду в русском стиле – дубленки. Их прообразом стали традиционные овчинные тулупчики, которые носили в России.

Вячеслав Зайцев часто обращается за вдохновением к русскому стилю. В большинстве своих коллекций он использует мотивы русского народного костюма.

Сегодня многие молодые дизайнеры, такие как Денис Симачев, Константин Гайдай, Алексей и Анна Бородулины, Алена Ахмадулина и др., создавая свои коллекции, ориентируются на русскую культуру, совмещая инновационные технологии и тенденции мировой моды с традиционными ценностями отечественной культуры.

ГОЛОВНОЙ УБОР КАК АКЦЕНТ

Студ. Якимова А.С., гр. ДК-1-15

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

Каф. Дизайна костюма

В данном исследовании ставилась задача изучить роль головного убора в современном костюме и проследить, как с его помощью решаются задачи расстановки акцентов: цветовых; пятновых; фактурных; композиционных.

Поскольку меня, как автора, интересовала не только теоретическая подоплека вопроса, которую я постаралась изучить, используя литературу по основам композиции, но и практическое воплощение тех или иных способов привлечь внимание в костюме к головному убору, сделать его главным акцентом, то следующим этапом данной работы стало изучение технологии валяния, которую я решила использовать для выполнения моих замыслов в материале. Источником вдохновения моей мини-коллекции головных уборов стали цветы мака, которые задали не только колорит, но и форму шляпам.

Идея создания головных уборов в технике валяния показалась мне удачной, как начинающему дизайнеру, к тому же меня всегда интересовали головные уборы, которые редко радуют разнообразием на полках магазинов, а в подиумных коллекциях выглядят слишком нежизнеспособными. Процесс создания головных уборов в технике валяния я начала с выполнения берета, а затем и более сложных форм. Выполненная мной коллекция представляет собой разнообразные формы шляп на основе формы лепестков, листьев и коробочки мака. В целом, головные уборы в моей коллекции представляют собой «овеществленные» законы композиции, которые мы изучаем на занятиях по пропедевтике. Это выраженная в материале форма, которая соподчиняется с основной формой костюма по принципу нюанса или контраста, это композиционный центр (главный акцент) костюма, это часть ритмического строя костюма и цветное пятно, родственное или контрастное основному колориту.

Данная коллекция помогла мне лучше усвоить и наглядно воплотить в материале основные композиционные закономерности.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКОГО 3D-ДЕКОРА В ОДЕЖДЕ

Студ. Сафина А.Р., гр. ИКК-122

Научный руководитель: доц. Добрякова О.П.

Кафедра Искусства костюма и моды

Целью работы является выявления и определения новых дизайнерских решений, экспериментальные образцы которых станут новым подходом к работе по созданию формы костюма и декора.

На создание нового авторского 3D декора меня в равной степени вдохновили два тренда: объемы, внедряющиеся в повседневную жизнь все глубже и глубже и гармония с природой, что проявляется в декоре в виде цветка.

В процессе работы были придуманы разные варианты стилистики декора и его подачи: 1) геометрический, 2) с сочетанием двух фактур 3) с плавным переходом от гладкой ткани к цветку, 4) с переходом к декору с помощью складок.

Одним из самых интересных является геометрический вид 3D-декора, где используется ткань в клетку. Гладкая клетчатая поверхность одежды вдруг начинает ломаться и постепенно обретает форму цветка, создавая красивую иллюзию. Но этот вид декора требует большого расхода материала, что не является рентабельным и поэтому в коллекции был применен не менее интересный декор с сочетанием двух авторских фактур.

Первый объемный декор это – цветок или ее лепестки, второй – абстрактный и менее объемный, что легко позволяет перейти к гладкой поверхности. Этот вид декора по сравнению с предыдущим плавный и интересен тем, что благодаря второй фактуре незаметно переходит в сложную конструкцию костюма.

Работы художника Мауцир Эшера вдохновили на разработку образцов с выходом рисунка в пространство с помощью 3D-декора.

В начале работы было очень много швов и непонятна проблема обработки декора, но с каждым разом декор чистился от лишних линий и получался более ровным, те швы, без которых нельзя было обойтись, помогли спрятать выточки и создать чистую форму одежды, а придуманная мной технология обработки добавила изюминку в коллекцию.

Таким образом, новизна коллекции заключается в разработке и применении нового авторского 3D декора, переходящего в конструкцию и создающую новую форму костюма, а также в разработке метода его технологической обработки. Аналогов, соответствующих декору, обуславливающему конструкцию и форму костюма в коллекции, автором не найдено, в связи с чем, его можно считать уникальным в своем роде.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ. КОСТЮМ И АРХИТЕКТУРА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗВИТИЕ

Студ. Заболотская Д.А.

Научный руководитель: Аудер Е.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Каждая новая эпоха развития человечества, сменяя предыдущую, создавала свой определенный художественный стиль. История наглядно показывает стилевое единство костюма и архитектуры, схожи и приемы их создания, являющиеся важным элементом стиля. Известны слова модельера Тома Форда: «И одежда, и здания – оболочка, в которой живет человек». Одежда – самое «близкое» к человеку проявление искусства, она окружает и защищает его, непосредственно соприкасается с его телом. Также и архитектура защищает человека, является средством укрытия от непогоды и влияния прочих факторов.

Естественно, что работа с архитектурой как с первоисточником не должна сводиться к прямому перенесению форм архитектуры в костюм. В основе процесса должна лежать трансформация основной формы, ее растяжение, сжатие, членение, возможно использование лишь части формы. Также отправной точкой может стать не объемная форма, а плоская фигура (например, фундамент здания, членения фасада). Так рождаются линии силуэта будущего костюма. Немаловажным является и эмоциональное воздействие архитектуры, которое рождает идею.

Стоит заметить, что архитектурный стиль в костюме до недавнего времени проявлялся лишь в экспериментах модельеров. В архитектуре идет стремление к усовершенствованию и усложнению экстерьера, внутренних конструкций и материалов. Появление огромного количества новых архитектурных форм подталкивает костюм к их восприятию и использованию. Это явление актуально на сегодняшний день. Просматривая коллекции молодых дизайнеров, мы также видим архитектурный стиль, но проявляется он совершенно по-новому. Например, дизайнер Hussein Chalayan создал коллекцию платьев, смонтированных в стулья, являющуюся неотъемлемой частью интерьера. А лондонская выставка «Кожа да скелет», где были представлены как графические работы архитекторов, так и модели костюма, продемонстрировала следующий шаг в развитии архитектурно-модной взаимосвязи (Viktor & Rolf, Ralph Rucci, Vivien Chong). Стоит отметить, что большинство мастеров, работающих в архитектурном стиле, применяют метод трансформации в костюме, стремясь сделать изделие многофункциональным. Также становится популярным метод 3D печати деталей костюма или даже всего костюма целиком (Iris Van Herpen).

Таким образом, проанализировав развитие архитектурного стиля и его роль в современной моде, можно сказать, что сегодня он вновь становится востребованным и популярным на новом витке своего развития.

МАЛОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ АССОРТИМЕНТЕ ОБУВИ И АКСЕССУАРАХ КОСТЮМА

Студ. Седакова Е.П., гр. МАГ-ИК-15
Научный руководитель: проф. Бастов Г.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

В настоящее время вопросы использования и применения в легкой промышленности малоемких технологий были и остаются наиболее актуальными, так как являются эффективным и прогрессивным направлением по сокращению материалов и трудозатрат на производство товаров первой необходимости. В настоящей работе предметом исследования являются возможные способы конструирования обуви и аксессуаров костюма позволяющие снизить затраты времени на моделирование, раскрой, сборку и дальнейшие модификации будущего изделия. Под данными способами конструирования и понимаются малоемкие технологии.

Цель проведенного исследования – разработка базовой конструкции обуви и достижение наиболее рациональной формы заготовки с минимальными технологическими операциями на ее изготовление.

Для достижения этой цели в исследовании реализуются следующие задачи:

рассмотреть способы конструирования промышленного ассортимента аксессуаров костюма с использованием малоемких технологий;

изучить и проанализировать существующие аналоговые модели предметов интерьера и быта с применением малоемких технологий;

исследовать существующие малоемкие технологии изделий в обувной и текстильной промышленности и их реальное применение в производстве;

разработать новую конструкцию верха обуви с минимальным количеством операций по её изготовлению.

Анализ современного отечественного и зарубежного ассортимента моделей обуви и аксессуаров костюма созданных с применением малоемких технологий, показал, что на данный момент времени малоемкие технологии активно развиваются, не только в виде перспективных концепций и разработок, но и в промышленном масштабе.

По результатам проведенного исследования предложена коллекция моделей женской обуви на базовую основу конструкции «лодочка». Система сборки заготовки верха обуви осуществляется с помощью плетения и

исключает швейные операции. Так же базовая конструктивная основа модели легко подвергается различного рода модификациям и имеет перспективы в модульном проектировании. Таким образом, созданная модель отвечает целям исследования и соответствует требованиям малоемких технологий.

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА С ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Студ. Озерова В.А., гр. МАГ-ИК-15
Научный руководитель: проф. Бастов Г.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

В современной обстановке, требующей быстрой постоянной и качественной смены ассортимента модельного ряда изделий, вопрос об инновационных решениях при формообразовании изделий является особенно актуальным.

До настоящего момента не исследованными остаются изобретения и промышленные образцы, которые могут являться источниками в творчестве стилиста-художника и конструктора при проектировании новых моделей.

В настоящей работе стоит задача: на основании исследований, проведенных по ассортименту обуви зарубежных и отечественных дизайнеров за последние двадцать лет, сформировать и проклассифицировать данные по особенностям формообразования обуви, которые будут служить отправной точкой в разработке новых моделей обуви.

Сущность одного из новейших методов формообразования обуви заключается в том, что разрабатываются типовые и унифицированные ряды на основе взаимозаменяемости и многократности применения деталей узлов, что обуславливается типовым технологическим процессом. Эта методика проектирования позволяет значительно сократить сроки подготовки к внедрению и упрощает технологию производства изделий, а так же значительно повышает потребительские качества обуви.

На данный момент при разработке новых моделей обуви появляется возможность эффективнее использовать компьютерные технологии. В связи с этим, данные исследования по инновационным характеристикам могут быть использованы для создания информационной базы для автоматического вывода предложений конструкций моделей на основе предложенных материалов, и технологий.

Проведенные исследования показали что существуют инновации, позволяющие разрабатывать ассортимент обуви с высокими дизайнерскими характеристиками, который сможет быть внедрен в производство каждого

обувного предприятия, так как он имеет минимальные, несложные технологические операции и направлен на обновление и расширение промышленного ассортимента с новыми эксплуатационными характеристиками.

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА СОВРЕМЕННОГО ОБЯДОВОГО КОСТЮМА

Студ. Шляпина В.Д., гр. ИКК-141

Научный руководитель: доц. Аудер Е.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Одним из самых древнейших обрядов, уходящих в глубину веков, является свадьба, и первостепенное место в нем отводится костюму. Каждая девушка считает день свадьбы одним из главных дней своей жизни, а мечты о свадебном платье витают в её голове.

Европейцам самыми естественными кажутся белое платье невесты и чёрный костюм жениха. Но сегодня всё чаще на подиумах появляются свадебные платья различных цветов, и далеко не пастельных. Почему же возникает эта тенденция? Чем руководствуются современные модельеры, изменяя привычную глазу нежную свадебную цветовую гамму? Просмотрев традиционные обрядовые костюмы различных стран, можно убедиться, что свадебный костюм был самых разных цветов, обусловленных цветовой символикой. Сегодня на цвет свадебного костюма европейцы и азиаты смотрят по-разному, а многообразие цветовых сочетаний вызвано различными причинами.

Была поставлена задача выявить или опровергнуть взаимосвязь цветового решения современного и традиционного костюма. Сохраняется ли сегодня традиционная цветовая символика костюма в одежде невесты и жениха? Мы сравнили колористические решения традиционных обрядовых костюмов различных стран с современными цветовыми решениями последних коллекций в тех же странах и обнаружили, что традицию сохранения цветовой символики обрядового костюма более всего чтут в странах Азии и в некоторых регионах Африки. В подавляющем большинстве случаев цветовая символика современного свадебного костюма этих стран традиционна.

Большая часть Европы, Россия и Америка в своих колористических предпочтениях свадебного костюма подвержены интернациональной индустрии моды, которая не придерживается цветовых символических традиций.

Разнообразие цветовых решений свадебного костюма у европейцев и американцев сегодня вызвано, в первую очередь, желанием выглядеть неординарно, индивидуально. Во-вторых, свои законы диктуют модные цветовые тенденции. В-третьих, многие девушки при выборе цвета свадебного

платья сегодня опираются на свой цветотип. И, наконец, новые цветовые тренды рождает индустрия свадебной моды. Тематические концептуальные свадьбы зачастую исключают белый цвет. Узы традиций ослабевают, но можно надеяться, что цветовая символика обрядового костюма будет хранить своё значение.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА

Студ. Гаврилова О.А., гр. ИКО-121
Научный руководитель: проф. Бастов Г.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

В настоящее время одно из модных направлений в проектировании промышленного ассортимента аксессуаров костюма является тенденция к формообразованию изделий с объемно-пространственными конструктивными элементами. Исследования и анализ коллекций обуви зарубежных и отечественных дизайнеров показали большой диапазон различных творческих решений, как в проектировании конструкций в системе верха обуви, так и в конструкциях системы низа обуви.

В настоящем исследовании автор предложил самостоятельную методическую основу проектирования новых моделей обуви с объемно-пространственными конструктивными характеристиками. В основу предлагаемой методики заложен принцип использования и применения творческого источника, где разработан алгоритм последовательности действий в формообразовании новых моделей обуви, который состоит из следующих действий:

поиск творческого источника, отражающего основную идею нового проекта;

структурно-графический анализ творческого источника;

трансформация творческого источника;

определение базовой конструктивной основы новой модели;

разработка рабочих эскизов на базовую конструктивную основу;

реализация новой модели в макете;

корректировка объемно-пространственных конструкций макета.

Разработанная методика проектирования и алгоритм действий проектировщика апробированы в лабораторных условиях кафедры Искусства костюма и моды. По методике разработана коллекция обуви на примерах различных творческих источников и представлена в макетном исполнении.

Таким образом, представленные научные исследования направлены на совершенствование методики проектирования обуви и повышение конкурентоспособности отечественного промышленного ассортимента. Тео-

рия и практика объемно-пространственного проектирования в промышленном ассортименте обуви развивает способности у художника-стилиста овладеть средствами, приемами и методами создания новых стилевых решений в художественном проектировании на основе творческого источника позаимствованного из природы и промышленности.

АНАЛИЗ МОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

Студ. Мамонова А.В., гр. ИКК-12тр

Научный руководитель: проф. Докучаева О.И.

Кафедра Искусства костюма и моды

Цель: проанализировать влияние инновационных материалов и технологий в проектирование и изготовление трикотажа. Задачи: изучить модные инновационные технологии и материалы; проследить использование русскими модельерами инновационных материалов в костюме, в т.ч. в костюме из трикотажа; проанализировать возможности внедрения инноваций в трикотаж; на основе полученных данных создать авторские образцы с использованием инновационных материалов.

Актуальность научной работы заключается в том, что художники-модельеры должны максимально полно использовать достижения науки и техники при проектировании трикотажа.

В условиях информационной борьбы и технологий правительства развитых стран инвестируют огромные средства в инновационную деятельность. Влияние инновационных материалов и технологий в области трикотажа также связано с конкурентоспособностью отечественных модельеров в пределах России и на мировом рынке. На сегодняшний день, технические возможности в проектировании трикотажа позволяют получать изделия без единого шва, что отражается в коллекциях дизайнеров.

Практическая ценность работы заключается в том, что для дипломной коллекции были разработаны трикотажные полотна, разные по свойствам при использовании одного вида переплетений и разных видов пряж (сезонность, внешний вид).

На основе проведенного анализа получены выводы: НТП всегда опережает моду, влияет на формирование тенденций; появление новых видов сырья и пряж способствует обновлению ассортимента; проектирование бесшовных цельновязанных изделий вытесняет их орнаментацию, но дает развитие рельефным переплетениям и поощряет смелые цветовые решения; использование новых видов сырья позволяет трикотажу быть актуальным, способным отвечать запросам современного общества XXI в.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТРИКОТАЖА XX ВЕКА

Студ. Петрунина Е.И., гр. ИКК-12тр
Научный руководитель: проф. Докучаева О.И.
Кафедра Искусства костюма и моды

Цель: составление прогноза развития трикотажных изделий в России на основе ретроспективного анализа форм и переплетений трикотажного ассортимента в XX веке, современных тенденций моды, уровня развития промышленной базы (для создания пряж и переплетений).

Ретроспективный анализ трикотажа XX века является очень актуальным в сегодняшних условиях. Изучение художественных особенностей форм и переплетений трикотажа прошлых лет позволяет использовать проанализированное как источник вдохновения для современных коллекций, а также демонстрирует закономерности развития трикотажа на протяжении почти ста лет, что позволяет создать максимально точный прогноз.

Научная новизна исследования обоснована тем, что в России отсутствует литература, посвященная этой теме. Отдельные аспекты рассмотрены в источниках описательного характера, но не выявлено аналитического подхода, что делает данную работу уникальной.

Анализ переплетений и пряж, демонстрируемых на международных выставках, позволяет сделать прогноз более подробным и развернутым, а также дает возможность выявить качественные соответствия и несоответствия продукции российских производителей пряж модным тенденциям и современным технологиям. В условиях импортозамещения данная проблема весьма актуальна для художников.

На основе проведенного анализа получены выводы, что трикотаж будет развиваться следующим образом:

1. По характеру орнамента и способам его выполнения: полоска (рингель), абстрактные мотивы современного искусства (интарзия, жаккард и отделочные операции).

2. По фактуре материала: обогащение классических трикотажных переплетений за счет внедрения инновационных и модифицированных видов сырья, а также использования отделочных операций.

3. По конструкции: создание бесшовных трикотажных изделий, классические конструкции (для серийного производства); использование сложных плосковязанных деталей для создания сложных форм с минимальным количеством швов, выполнение трикотажных изделий по швейным технологиям (для индивидуального производства).

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Студ. Поташова Н.А., гр. ИКО-121

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

Кафедра Искусства костюма и моды

В процессе проектирования костюма и его аксессуаров форма занимает одно из главных мест. Обладая способностью фиксировать наиболее устойчивые черты времени, костюм дает возможность выявить определенную форму, которая представляет собой обобщение, отвлеченное от сложности реального мира. Трансформируясь во времени, форма сохраняет некоторое постоянство признаков, это постоянство очерчивает периодизацию в развитии костюма. Форма (лат. *forma*) – выражение структуры изделия или комплекса вещей. Она должна соответствовать назначению, техническим характеристикам, эстетическим, технологическим и экономическим требованиям, предъявляемым к изделию или комплексу вещей. Под «формой» костюма и его аксессуаров следует понимать динамическую модель пространственно-временной системы, обладающей многоуровневой структурой связей между ее элементами, человеческой фигурой и средой, а также заданной определенной функцией.

В настоящей работе проведенные исследования и анализ структуры современной обуви показали возможность ее систематизации по конструктивным и формообразовательным признакам, что может служить информацией для формирования базы данных по совершенствованию отечественной проектирования обуви.

По конструктивному признаку все виды конструктивных элементов обуви можно разделить на три группы: плоскостной, объемный и объемно-плоскостной, где плоскостной конструктивный элемент – раскройный, объемный – агрегатный, а объемно-плоскостной – комбинированный.

По формообразовательному признаку все виды конструктивных элементов обуви можно разделить на две группы: конструктивный элемент с плоским кроем и конструктивные элементы, представляющие собой готовые к применению формованные детали. Каждый плоский конструктивный элемент может иметь различные объемно-пространственные характеристики в зависимости от кроя заготовки и способа применения. Для конструктивных элементов плоского кроя и получения выразительных рельефных и объемно-пространственных характеристик заготовки верха обуви широко используются следующие способы преобразования формы путем механического воздействия: деформация, скручивание; сворачивание; складывание; выворачивание и многие другие приемы.

ТЕХНОЛОГИИ 3D ПЕЧАТИ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ

Студ. Власичева У., гр. ИКЮ-131

Научный руководитель: Пинчук А.М.

Кафедра Искусства костюма и моды

Для реализации различных дизайнерских экспериментов нужен разный подход. Кто-то хочет поиграть с материалом, кто-то с фактурой, кто-то хочет сделать продукт более экологичным, кто-то ищет выгоду в цене. Одна единственная методика не может охватить все потребности дизайнеров. Я ставила две цели в своей работе. Первая – углубление своих знаний 3D печати, с последующим применением на практике. Вторая – привлечение внимания к данным разработкам. Для достижения данных целей я изучила структуру печати; как происходит сам процесс создания; какие технологии существуют, и в чем их специфика; плюсы и минусы при изготовлении украшений; какой результат получается в итоге; какие дизайнеры используют 3D печать для создания своих работ.

Сама по себе 3D печать не является таковой, т.к. печатаются 2D слои. Послойное непрерывное наложение таких и создает 3D объект. В зависимости от качества принтера, от его специализации и от технологии, с которой он работает, мы получаем готовое изделие из разных материалов, разного качества и стоимости. Для реализации многих идей подходит технология FDM (fused deposition modeling – моделирование методом послойного наплавления). Популярные материалы нейлон, пластик разного состава, дерево, шоколад, и т.д. Есть несколько технологий позволяющих печатать объекты из металла. Первый способ – селективное лазерное спекание (SLS или Direct metal laser sintering). Второй – электронно-лучевая плавка (EBM или Electron Beam Melting). Так же можно печатать и с помощью струйного моделирование методом наплавления. Самый рентабельный и простой это способ FDM. Его преимущества – цена, габариты и возможность работать с большим количеством материалов. Минусы – не подходит для металла; в некоторых случаях требует дополнительной доработки из-за специфики материала или из-за низкого качества самого принтера. Я нашла много дизайнеров, работающих с технологиями FDM. Но они все были представителями других стран.

Методы SLS и EBM созданы для печати металлом. Единственный плюс – это качество. Они не подходят для другого использования. Так же они дорогие в обслуживании.

Из этого напрашивается простой вывод, что 3D печать больше всего подходит для экспериментального дизайна. Для создания ювелирных украшений из драгоценных металлов все-таки стоит придерживаться традиционного способа.

Поработав над данной темой, я пришла к выводу, что технологии 3D печати не так уж и часто распространены в России. И это не только в изготовлении ювелирных украшений. Скорее, мы пока остаемся на любительском уровне печати маленьких фигурок и предметов быта.

АНАЛИЗ СИМВОЛА РОЗЫ НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ «СЕКРЕТ РОЗЫ»

Студ. Васильева К.К., гр. ИКЮ-121

Научный руководитель: ст. преп. Пинчук А.М.

Кафедра Искусства костюма и моды

Во все времена роза считалась королевой среди цветов, символизировала красоту, любовь, страсть и искренность чувств. О прекрасном цветке слагали легенды и мифы, баллады и рассказы, поэмы и стихи. История розы как символа не однозначна, имеет очень древние корни. Началась она в древней Индии. Индийская легенда о Лакшми гласит, что самая красивая женщина в мире родилась из раскрывшегося бутона розы. Первыми из европейских государств с розой познакомились греки. На стенах Кносского дворца найдено одно из древнейших изображений этого цветка. В середине XII века во Франции зарождается стиль Готика. Одной из особенностей этого стиля являются окна в виде розы. В России роза обретает популярность при императрице Екатерине II. Изображение розы воспроизводится на картинах знаменитых художников, гобеленах, фарфоре, вышивках и предметах прикладного искусства. мода на символ розы осталась актуальной наше время, однако сами декоративные орнаменты видоизменились.

Творческим источником для вдохновения при создании коллекции «Секрет розы» послужила структура розы. Тема была выбрана неслучайно, структура этого цветка считается идеальной и полностью гармоничной, подчиняется фрактальным законам и закону золотого сечения.

В создании авторского блока используются дорогие материалы: желтое и белое золото, драгоценные камни и жемчуг. Новизна идеи заключается в создании украшений не только передающих природную красоту розы, но и отражающих особенность ее фрактальной структуры.

Спецификой промышленного блока является использование недорогих материалов: серебра и синтетических камней. Во многом это обусловлено кризисом на рынке ювелирных изделий. Для промышленной коллекции дизайнер должен разработать и выбрать образ покупателя, источник, цветовую гамму коллекции, материалы, ценовой сегмент, аналоги, матрицу коллекции, цветовое решение. Новаторство решения заключается в том, что лепестки цветка формируются не отдельно, а из спирали.

ИСКУССТВО ЧЕРНОЙ АФРИКИ

Студ. Хон Л.О., гр. ИКТ-121

Научный руководитель: Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Искусство Африки в силу особых исторических, географических и климатических условий оставалось и остается архаичным.

Внешне это искусство поражает своими неординарными формами. Привлекает взгляд поразительная самобытность в творчестве, богатство и разнообразие в комбинировании форм и линий и вместе с тем выдержанность и строгость стиля. Скульптура, маски, орнамент отличаются едиными чертами, это отсутствие натурализма, сильный, драматический экспрессионизм и острые, угловатые формы. Маски, занимают важное место в жизни африканских народов. Они делятся на несколько категорий: тотемные маски, маски тайных союзов, маски для обряда инициации, маски умерших родственников.

Украшение тел орнаментами и рисунками еще одна традиция африканских народов. Рисунки на теле указывают на происхождение, социальный статус и даже веру. Африканские племена используют яркие минеральные пигменты для украшения кожи, и используют флору и фауну для создания невероятных аксессуаров. Это живое искусство, которое гибко, изменчиво согласно бесконечности вариантов, и чьи составляющие элементы формируют связь между человеком и природой.

Искусство африканского континента оказало значительное влияние на европейскую живопись и скульптуру XX века. Вдохновляет современных дизайнеров она и сегодня. Самобытность стиля и культурные ценности народов прослеживаются в их работах.

Для многих Африка и сегодня остается далёким и таинственным континентом – далёким и по расстоянию, и по степени духовного понимания культуры и изобразительного искусства черного континента. Африканское искусство остается для нас загадкой, так как является выражением давно утраченного европейцами мироощущения.

ВЛИЯНИЕ АНТВЕРПЕНСКОЙ ШКОЛЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Студ. Олесова Н.С., гр. ДК-114

Научный руководитель: ст. преп. Задворная С.Т.

Кафедра Декоративной живописи и графики.

Целью исследования является выявление значения Антверпенской школы в мировом искусстве; определение, какие бельгийские художники

сыграли значительную роль и что нового они внесли в формировании современного искусства.

Антверпенская школа, существовавшая с XVI-XVIII в.в., заложила прочную академическую основу для формирования эстетического вкуса последующих поколений бельгийских художников. Наиболее известными представителями были такие художники, как Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Пауль Бриль, Питер Брейгель старший, Якоб Йорданс. В изобразительном искусстве и творчестве Константина Менье впервые в мире была поднята социальная тема. Особенность школы состояла в приеме женщин-художников. Наибольшее влияние на современное искусство оказали такие известные имена, как Антуан Йозев Вирц, скульптор Константин Менье, импрессионист Альфред Стевенс. Нидерландский художник и основатель абстрактного импрессионизма Винсент ван Гог последние годы учебы провел в живописном классе при Академии художеств в Антверпене.

В период становления современного искусства Бельгии зародился стиль модерн в архитектуре как «единая концепция интерьера и фасада», самобытно развивался деконструктивизм, а молодые бельгийские модельеры вывели моду на новый уровень концептуального искусства в мире. В настоящее время, благодаря знаменитым современным художникам город Антверпен до сих пор является одним из популярных культурных городов в мире.

ЖИВОПИСЬ КАК ЧАСТЬ ДИЗАЙНА СРЕДЫ

Студ. Горячева Т.А., гр. ДС-3-14

Научный руководитель: доц. Баскакова М.Б.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Изобразительные начала, отражаясь в дизайнерской деятельности, способны влиять на проектную культуру. Связи предмета и пространства определяют все пластические и пространственные особенности конкретного художественного произведения, в данном случае дизайна среды. Все больше встречаются интерьеры, основой которых является живописный или графичный подход, и именно поэтому на современном этапе проблема взаимовлияний дизайна и изобразительного искусства особенно актуальна.

Дизайн средового пространства – это искусство и наука обустройства своей жизни. Красота и функциональность – равнозначные характеристики истинного дизайна. Важно создать именно ту среду, в которой человеку будет не только наиболее комфортно, но и которая будет абсолютно гармонична, а также способную для дальнейшего развития.

Одним из важнейших элементов построения пространства является концепция и правильно расставленные акценты. В современном дизайне

все чаще такими акцентами становятся живописные и графические произведения. То есть в зависимости от эффекта, которого дизайнер хочет достичь им будет выбран либо графичный, либо живописный способ построения пространства.

Графичность – статическое пространство. Такой подход игнорирует среду. В пространстве рассматривается и доминирует сам предмет, а не среда. Иными словами акцент делается на построение пространства с помощью средств выразительности линии.

Живописность – динамическое пространство. В этом случае организации пространства акцент делается на саму среду, в которой существует предмет, так же работает обратная связь, одно не существует без другого. Такое пространство строится на пятнах, акцентах среды. В решении пространства среды произведения живописи играют доминирующую роль, а изучение живописи в контексте проектной культуры позволяет эффективнее воплощать в проектируемых объектах художественно-образную концепцию и наиболее полно использовать опыт изобразительного искусства в проектной практике. Подобно живописцу, дизайнер среды стремится к созданию не столько вещи, сколько «средового состояния», «атмосферы», влияющей на восприятие произведения. Решая при проектировании средового объекта специфические задачи, дизайнер одновременно действует как традиционный художник. Среди своих приоритетов и в дизайне, и в живописи средовой подход обнаруживает взаимопроникаемость границ видов художественной деятельности.

На современном этапе дизайну, его различным проектным направлениям свойственна не только свобода и раскованность, но параллели с современной живописью, которые, в целом, раскрываются как свидетельство стремления к синтезу искусств. Современный дизайнер как универсальный проектировщик призван интерпретировать весь художественный опыт человечества, обогащая, таким образом, язык дизайна.

ЖИВОПИСНЫЕ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Темирбиева Х.Ю., гр. ДС-1-14

Научный руководитель: ст. преп. Буланова А.Е

Кафедра Декоративной живописи и графики

Когда были открыты законы перспективы, картины с эффектом трехмерного пространства стали особенно популярны. Появился специальный термин троплей – «обман зрения» (франц. «TrompeL’Oeil»), который активно используется и в наши дни. В дизайне интерьеров прием троплей используется давно. Одним из его авторов считается ученик великого Рембрандта, известный голландский художник Хогстратен Самуэл Ван.

Нидерландский художник-график Мариуц Корнелис Эшер вошел в историю своими «невозможными рисунками» зданий и архитектурных объектов, при создании которых он использовал свои знания о психологии восприятия трехмерного пространства. «Невозможные здания» Эшера – трехмерные строения, с обычной, на первый взгляд перспективой, в которых, однако, при внимательном рассмотрении можно увидеть противоречия с основными законами физика пространства.

Иллюзии в интерьере – это отличный способ исправить в комнате то, что вам не нравится. Эффект, созданный вами, произведет впечатление незабываемой и необычной сказки. Так, с помощью иллюзии можно: визуально приподнять потолок; визуально опустить потолок, используя иллюзии в интерьере; увеличить пространство комнаты; уменьшить пространство; придать комнате дополнительные необычные элементы.

Что касается живописи, то «обманки», т.е. рисунки, на которых нарисованным предметам придается «объем», можно создать на потолках и стенах, рождая целые иллюзорные миры.

Таким образом, можно сделать вывод, что живописные иллюзии являются одним из наиболее перспективных методов оформления интерьера. Посредством их можно достичь главного, чего мы желаем добиться при оформлении своего дома – его оригинальности и неповторимости. И цель эта вполне достижима. Ведь пределу фантазии нет границ, а значит, на смену уже реализованным идеям трюмплея придут новые.

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ: РЕЛЬЕФНЫЕ ПАННО И ДЕКОРАТИВНЫЕ 3D-ПАНЕЛИ

Студ. Стенина А.А., гр. ДС-1-14

Научный руководитель: ст. преп. Буланова А.Е.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Рельеф всегда был прерогативой богатых людей. В современном же мире появляются новые технологии и материалы, с помощью которых все люди, независимо от их материального состояния, могут позволить себе приблизиться к этой роскоши. К числу таких изобретений относятся декоративные 3D плиты и рельефные панно. Такие варианты декора, конечно, никогда не смогут сравниться с рельефами великих мастеров, но, тем не менее, современный способ их производства позволяет имитировать практически любую фактуру и создавать даже самые сложные объемные изображения.

Декоративные 3D панели берут свое начало еще в древнем Египте, в период расцвета философов, архитекторов и скульпторов. В этот период люди особенно восхищались красотой и формами. Тогда и появился такой

элегантный вид декора как стеновые панели. Сегодня, используя современные технологии и сложное техническое оборудование, декоративные плиты можно изготовить совершенно любой формы и размера, собирая из них в последствие единый однородный декор, или яркие необычные композиции. 3D панели могут быть изготовлены из бамбука, гипса, стекла, дерева, пластика, полимерных материалов. Декорировать же панелями 3D можно совершенно любое пространство, создавая в нем необычные и элегантные формы. Уникальная технология в декоре – сочетание 3D панелей и светодиодных элементов. Благодаря встроенным LED светильникам, рельеф стеновых панелей подсвечивается, что создает невероятный эффект.

Среди приёмов художественного декорирования стен рельефные панно также очень актуальны. Они обладают одним из самых сильных эффектов воздействия на наше восприятие, так как добавляют ко всем привычным достоинствам картины фактурность поверхности и объемность изображения. Многоцветные рельефные панно – объемные картины из декоративной штукатурки или другого пластичного материала. Разнообразие изображаемых сюжетов практически безгранично. Это могут быть пейзажи, мифические сцены, портреты, реплики известных произведений, абстрактная живопись.

На сегодняшний день рельефные панно и декоративные 3D панели являются самыми оригинальными, модными и эстетичными способами рельефного оформления стеновых плоскостей. С их помощью можно привнести в интерьер оригинальные визуальные эффекты, сделать его объемным для восприятия и изменить стиль пространства.

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТ АЛЬФОНСА МУХИ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Сотникова С.В., гр. ДС 2-13

Научный руководитель: доц. Котова Н.В.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Родился Альфонс Муха 24 июля 1860 г. в Южной Моравии в городе Иванчице. Художественный талант проявился у мальчика очень рано, однако, несмотря на свою одарённость, ему не удалось поступить на учёбу в Пражскую академию художеств. В 1879 г. он по объявлению, совершенно неожиданно, получил место в венских Художественных мастерских Каутский-Бриоши-Бургхарт, специализировавшихся на оформлении театральных декораций. И таким образом он, овладев профессией театрального художника-декоратора, смог стать профессиональным художником. Пластика линий и форм, причудливые узоры и флореальные мотивы восхищают

своей роскошью и красотой. К одним из самых знаменитых работ Альфонса Мухи можно смело отнести такие величайшие произведения архитектуры, как ювелирный магазин Жоржа Фуке. Памятник чешской национальной культуры и главный представитель стиля ар-нуво в Праге – Общественный (или как его ещё называют Муниципальный Дом) располагается в историческом месте Праги, совсем рядом со старой Пороховой башней. Оформление и внутреннее убранство действительно впечатляет каждого, кто побывал в Общественном Доме. Здесь всё продумано до мелочей, здание оборудовано передовыми технологиями своего времени – системой центрального отопления, водоснабжения и вентиляции, лифтом и электричеством, а также прачечной. Всё это в исправности, и работает по сей день. С присущей инженерам и художникам того времени тщательностью и скупулёзностью, здесь уделено внимание не только монументальным росписям и пластическому декору, но и часам, вентиляционным решёткам, декоративным щитам отопительных элементов и светильникам. Интерьер уникален также и количеством использованных при его оформлении материалов и технологий. Помимо всего прочего Альфонс Муха выполнил эскизы витражей в соборе Св. Витта в Пражском граде, у себя на родине.

Картины Альфонса Мухи до сих пор используются для создания витражей в современных общественных и жилых интерьерах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШПАЛЕРНОГО ТКАЧЕСТВА

Студ. Леонова Д.В., гр. ДС-2-13

Научный руководитель: проф. Ермолаева Л.П.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Шпалера – невероятно изысканный и трудоемкий вид декоративно-прикладного искусства. Искусство ткачества – одно из самых древних на земле. Каждая страна, каждая эпоха вносила свои изменения и в технологию, и в образно-пластическое решение, и в прикладное значение шпалеры. По своей природе она на протяжении веков теснейшим образом связана с архитектурой и с живописью — монументальной и станковой.

Специфика бытования шпалеры в среде и интерьере отражает ее функциональное назначение, главным образом эстетическое. С начала появления она служила для украшения и утепления интерьеров храмов, замков и дворцов знати. Шпалера, благодаря высокой одухотворенности изображенных сцен и значительности образов, по своему статусу приравнивается к искусству монументальному – стенописи, рельефам.

Развитие машинного производства во второй половине XIX века, а также изменения моды и вкусов заказчиков привели к упадку шпалерных мануфактур. Но упадок не означал забвение. Предпринимались неоднократные попытки модернизировать искусство шпалеры, и благодаря ре-

форматорам искусства художественного ткачества, таким как Уильям Моррис, Мариус Мартэн, Жан Люрса, Рауль Дюфи, Ле Корбюзье и др., их значительному вкладу в процесс возрождения искусства шпалерного ткачества, шпалера не была забыта и продолжала свое существование и развитие в XIX-XX в.в. Традиционно сотрудничество художника и ткача было чрезвычайно важно и тесно переплетено друг с другом, так как сюжетом для шпалеры служило воспроизведение картины более или менее известного художника. Сегодня же ткачи стали сами себе дизайнерами и показали, что они способны создавать произведения как очень большого формата для украшения зданий и залов, так и дизайн функционального домашнего текстиля для практического применения. Нужна ли шпалера в современном интерьере? Современные шпалеры выразительные, обладают богатством материалов и расцветок, разнообразием изображаемых сюжетов и, несомненно, являются украшением и ярким дополнением для современного интерьера. Шпалеры освободились от стен и квадратных конструкций и стали трехмерными, стоя на полу или свисая с потолка. Современные мастера обладают широким полем для художественного выражения, экспериментируя с необычными материалами и авторскими техниками.

Сегодня шпалерное ткачество продолжает развиваться, оно не только не вышло из моды, но и стало неотъемлемой уникальной частью интерьера и воспринимается как независимая форма искусства.

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Студ. Калмыкова К.С., гр. ДГ-114

Научный руководитель: доц. Воронин В.В.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Человек живет в цветном пространстве. Раннее преобладали естественные краски, восприятие опиралось на окрашенность окружающей среды – горного ландшафта, сельской местности, городского пейзажа. Химико-промышленные технологии создания красок, полиграфическая продукция, телевидение и видео способствовали развитию «цветной» восприимчивости человека.

Цвет упаковки глубоко и серьезно влияет на выбор продукта. Психологи взялись за изучение феномена цветовосприятия «с прицелом» на рекламно-предпринимательскую сферу. Психологами установлено, что уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает и улучшает общение людей между собой.

Специальными исследованиями было научно установлено, что форма, как и цвет, эмоционально воздействует на человека. Все человеческие желания, замыслы, страсти и отношения материализуются в знаках и вещах, чтобы сделаться предметами покупки и потребления. Эффективная

реклама может создать определенные и конкретные символы. Посредством повторения они становятся узнаваемыми обществом в целом и сами могут посылать вторичные сообщения, когда этот продукт используется. Наблюдения психологов свидетельствуют о том, что доверие населения к фирме резко понижается, если ее название ассоциируется с какой-либо агрессией.

Товарный знак очень важен для фирмы. Он является маяком для покупателя, чье уважительное отношение к товарному знаку приносит фирме серьезную прибыль. Товарные знаки вообще и названия товаров в особенности должны отражать сущность товара или услуги, а также согласовываться с воображением покупателя, в противном случае производителей ждут проблемы на рынке.

По мнению многих ученых, степень влияния цвета на человека настолько велика, что он может воздействовать на работоспособность, аппетит, эмоции, кровяное давление, внимание и даже на остроту слуха. Графика позволяет передавать большой объем информации. Цвет влияет на состояние человека, на его психику. Не секрет, что влияние цвета или цветов на человека имеет очень ярко выраженный характер.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ СТЕН В ИНТЕРЬЕРЕ КАК НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИВОПИСЬ

Студ. Гоголева М.С., гр. ДС-2-13

Научный руководитель: проф. Ермолаева Л.П.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Традиция росписи стен и потолков берет свое начало с незапамятных времен. Следы культуры украшать свое жилище предметами искусства доходят до нас еще со времен Палеолита. Человек всегда стремился передать то, что он видит, то, что ему нравится, в окружающей обстановке. Человечество не стоит на месте, как и его мастерство. Сегодня прекрасная традиция художественной росписи стен и потолков переживает свое новое Возрождение. Архитекторы и дизайнеры все чаще прибегают к ней в своих проектах. Сегодня современный человек выдвигает высокие требования к красоте и удобству своего дома. Искусство дизайна позволяет проявить неповторимую индивидуальность в своем окружении. Зачастую именно настенная живопись может расширить пространство, создать определенное настроение и стиль дома, подчеркнуть уют и тепло Вашего окружения. Роспись стен акриловыми красками уже давно играет решающую роль в создании оригинального и уникального интерьера для жилых помещений, офисов или развлекательных заведений.

Аэрография стен – это оригинальная техника нанесения рисунка на поверхность стен. Аэрограф – полноценный художественный инструмент, с помощью которого можно достичь невероятной точности в передаче

изображения, создать ровный фон и передать плавные и естественные цветовые переходы. Объемная роспись-обманка – это картина, выполненная рукой профессионального и талантливого художника, основной задачей которого является создание в интерьере отдельного, сказочного мира. Роспись стен светящейся краской, придает интерьеру помещения изысканный и неповторимый облик. Этот вид декора особенно востребован в ночных клубах, барах и в эксклюзивном дизайне комнат. Настенная фреска нашла сегодня широкое применение в оформлении экстерьеров и интерьеров, поскольку она позволяет воссоздавать настенную роспись античности и средневековья, с характерными потертостями, трещинками и благородным «налетом» времени. Чтобы подтвердить, что роспись стен действительно достойна внимания, я создала небольшую сцену интерьера с помощью программы 3ds MAX и использовала такой декоративный прием как роспись стен. На изображении заметно, что сам интерьер выполнен в спокойной гамме и в простых формах. За счет росписи стен интерьер становится более сложным и интересным по композиции.

Мотив живописи создает иллюзорное пространство и определенную атмосферу интерьера.

ПЛАСТИКА СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТАНЦЕ

Студ. Алексеева Н.А., гр. ДК-1-14

Научный руководитель: ст. преп. Задворная С.Т.

Кафедра Декоративной живописи и графики

В XX веке хореографы в поисках нового языка и эстетики обращаются к сфере изобразительного искусства, заимствуя у живописи, скульптуры, графики открытия и средства создания художественного образа.

60-70 годы XX века были ознаменованы началом эпохи постмодернизма в культуре, основными принципами которого стали новая эклектика, уход от традиционных форм, раздвижение границ времени и пространства. Эти особенности нашли непосредственное отражение в современном изобразительном искусстве. В живописи, графике, скульптуре побеждает концепция беспредметного творчества. Эстетическая норма постмодернизма – красота диссонансов, взаимопроникновение разнородных начал, интерес к неожиданному (работы М. Паладино). В своем творчестве художники пришли к выявлению и выпячиванию несовершенности человека, деформации плоти, гротесковости форм (произведения Ф. Ботеро, Ф. Клементе, Ф. Бэкона, Р. Мюэка). Характерной является работа в технике коллажа.

В современной хореографии прослеживается влияние авангардных течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и экспрессионизма. Во второй половине XX века зарождается contemporary dance (танец постмо-

дерн). Для постмодернистской хореографии свойственна фрагментарность, внезапность, случайность движения (творчество М. Каннигхэма). Различные проявления ужасного, воплощающие дисгармонию и алогичность обуславливают характер пластики – приземленной, изломанной, конвульсивной. Танец постмодерн предполагает деконструкцию пространства, сближается с областью арт-практики. В хореографии балетный театр использует коллаж (постановки М. Бежара, А. Эйли). В балете находят отражение ирония, пародия и гротеск, выражающиеся в гиперболизированных движениях, сближении с бытовой пластикой (балеты М. Эка). В балетном искусстве формируется новая синтезирующая форма – пластический театр (П. Бауш, С. Вальц) с его отношением к телу как к потенциально разрушаемому объекту.

На рубеже 1960–1970-х годов танец обратился к синтезу техник, форм и жанров, вбирая в себя стилевые качества визуальных и пластических искусств. Интенсивность обозначенных процессов позволила танцу стать одним самым выразительным искусством нашего времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНДИНАВСКОГО ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

Студ. Лалокина А.В., гр. ИКТ-131

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

В работе было рассмотрено искусство северных стран в эпоху викингов. Особо популярными были зооморфные мотивы, но также сохранились изображения человека. Мотивы были стилизованы, переплетались между собой. Особенно популярным был мотив «хватающего зверя». Орнаментация, выполненная по металлу и дереву камню, рогу и кости покрывала бытовые вещи, одежду, боевые корабли и стены жилищ. Мотивы животных и чудищ служили оберегами для народов севера.

Существовало несколько стилей орнамента в эпоху викингов, таких как, Броа Усеберг, характерной особенностью которого был ленточный орнамент и наличие геометрической рамки; Боре, где элементы складывались в зооморфный узел; Еллинге, в котором начали развиваться растительные мотивы, завитки; Маммен, где усложнилась внутренняя орнаментация при увеличении размеров мотива; Рингерике, в котором использовалась обычно только одна фигура, а орнамент создавался переплетением конечностей; Урнес, характерной чертой которого было использование старого мотива «хватающего зверя» в иных формах.

Современный вариант орнамента появился в 19 веке в долине Сетесдаль (Норвегия). При вязании рисунка используются нитки нескольких контрастных цветов, которые на изнанке дублируют друг друга, бла-

годаря этому полотно получается плотным и теплым. Изначально каждая вязальщица создавала свой собственный уникальный орнамент, а сами узоры не записывались. Позже в каждой местности появлялись свои собственные традиции создания узоров, и по орнаменту на свитере можно было определить из какой провинции родом его владелец. В 50-х годах XX века благодаря фильму «Серенада солнечной долины» они снова вошли в моду. Еще больше популярности добавило этим орнаментам повсеместное увлечение спортом, в особенности лыжами. Основные мотивы, используемые в современных свитерах – зооморфные (олени) и геометрические (снежинки).

ДЕТСКИЙ МИР ГЛАЗАМИ ДИЗАЙНЕРА

Студ. Пилягина Е.А., гр. ДС-3-14

Научный руководитель: доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Благодаря окружающей среде происходит формирование эстетического вкуса у ребенка. Происходит зарождение неповторимого личностного склада. При создании интерьера для ребенка дизайнерам необходимо учитывать эстетичность, дизайн интерьера помещения, вдохновляющего ребенка, на зарождение собственного вкуса.

Дизайн-объекты для детей – это жилые интерьеры, общественное пространство, социальный интерьер. Каждый объект состоит из нескольких функциональных зон.

При создании жилого интерьера, дизайнер обязан создать для ребенка соответствующую возрасту, темпераменту, интересам, особенностям воспитания обстановку.

Место для сна – главная зона в детской, ведь, прежде всего отдельная комната для ребенка выделяется для того, чтобы обеспечить малышу комфортный отдых и полноценный сон.

Дизайн спортивных уголков, должен отвечать всем требованиям безопасности для защиты и охраны здоровья детей. Возможный ущерб для здоровья детей должен быть полностью устранен.

Зона хранения, обеспечивает порядок в комнате, тем самым, вырабатывая у ребенка эстетичность и аккуратность.

Игровая зона, в школах и детских садах, позволяет ребенку познать мир эмоционально-практическим путем, он исследует и познает богатство окружающего мира, открывая его новые грани. Все это пробуждает его чувства, воображение, подталкивает к проявлению творчества в разных направлениях.

Создавая учебные классы интерьер концептуально, должен поддерживать сдержанную обстановку, концентрирующую внимание ребенка.

Целостность и эстетика интерьеров читательских помещений позволяет сосредоточиться читателю.

Правильно подобранный дизайн, учитывающий все необходимые эргономические, технические, эстетические требования, способен не только украсить жизнь ребенка, но и помочь их развитию.

СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РИСУНЧАТЫХ ВОЙЛОКОВ

Студ. Козлова М.И., гр. ИКТ-131

Научный руководитель: Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Войлок – плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти. Изготавливается обычно в виде полотнищ, которые имеют различную толщину, в зависимости от назначения. Войлоковальное – древнейшее ремесло. Войлок помогал человеку выжить, защищал от холода и зноя, служил одеждой и кровом. Трудно представить путь и истории многих народов и цивилизаций, если бы не была одомашнена овца. Также трудно представить жизнь и культуру кочевых народов без войлока.

Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен войлок, это шерсть, причём лучше всего овечья.

История валяния берет свое начало в 5-6 тысячелетии до н.э. Изобретение войлоков, произошло гораздо позже, чем ткачество. Причина этого в том, что войлоковальное не могло существовать до момента пока не получило своё развитие овцеводство. Самые первые войлоки определяются как работа протоиранских племен, и датируются археологами 3 тыс. лет до н.э., найдены были на территории Малой Азии. С древнейших времен войлоки научились декорировать, и способов украшения изобрели довольно много.

Сейчас изделия из войлока можно встретить на различных ярмарках, выставках, разнообразных презентациях и в бутиках народного творчества.

Сухое валяние, или же фильцевание (на английском needle felting) это античное искусство, дошедшее до наших дней, датируемое временами Римской империи.

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБОЕВ

Студ. Токарева Е.О., гр. ИКТ-121

Научный руководитель: Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

2016 год отличается разнообразием вариантов отделки стен. Речь идет даже не о разнообразии материалов, а о широком ассортименте обоев

с оттенками, узорами и фактурами на любой вкус. И если еще несколько лет назад поиск уникального материала был редкостью, то сегодня практически каждый интерьер воспринимается по-своему благодаря большому разнообразию вариантов, реализованных в лучших коллекциях обоев.

Интерьер дома хочется видеть не только уютным и комфортным, но современным и стильным. Очень сложно учесть все модные тенденции и направления, однако среди них можно подобрать для себя интересные варианты и идеи. Дизайнеры интерьеров предлагают несколько основных направлений актуальных в современной интерьерной моде:

ведущие позиции в рейтинге популярности по-прежнему удерживают однотонные обои. Мягкие пастельные тона будут великолепно смотреться как в интерьере гостиной, так и в спальне. Светлые оттенки визуально расширят небольшое помещение, добавят ему воздуха и объема. Для оформления просторной комнаты можно решиться на вкусные ягодные, винные и оливковые шпалеры, придающие ей аристократический лоск;

оклеивание стен обоями разных цветов. Например, можно три стены сделать бежевыми или оливковыми, а четвертую шоколадной или персиковой. Интересно смотрится вариант с выделением отдельных зон контрастными обоями: рабочей зоны, участка, где размещен телевизор или камин;

фактурные варианты с ярко выраженным рельефом. На пике популярности поверхности, имитирующие натуральные природные фактуры: шерсть, шкуры животных, грубую штукатурку, рогожку;

цветочные принты и геометрические орнаменты. Однако стоит избегать чересчур кричащих, бьющих в глаза вариантов. Они быстро приедаются и начинают раздражать;

модные серебристые, блестящие варианты не имеющие никакого рисунка. Они выигрывают за счет игры и переливов света и служат лишь фоном для мебели и декора.

Еще одно направление характерное для 2016 г. – стремительный рост популярности таких дизайнерских направлений оформления интерьера, как модерн узор, прованс и урбанизм. Обои в стиле хай-тек и минимализм, выполненные в одном цвете с минимумом эффектов, остаются одними из простейших вариантов для декора. Максимум удобства и гармонии – вот главный девиз, которому следуют современные декораторы интерьеров.

ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛАФОНОВ И АБАЖУРОВ

Студ. Шилова А.А., гр. ИКТ-121
 Научный руководитель: Морозова Е.В.
 Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Родиной абажура, колпака для лампы принято считать Францию. Он появился в европейских домах в XIX веке, когда о тотальной электрификации даже речи не было. Материалами для абажуров был шёлк и атлас. Со временем к ним добавились ситец и сатин. Конструкции светильников с абажурами никогда не теряли привлекательности, а в настоящее время на них начался новый бум. Композитные и синтетические материалы нынешнего высокотехнологичного века позволяют придавать сиянию абажуров естественные живые оттенки и максимально функциональные контуры.

Светильники можно разделить на офисные и предназначенные для дома. Для их создания используются различные материалы: стекло, металл, дерево, пластик. Например, подвесные светильники фирм Boundary от Faudet-Harrison для «SCP» – идеальный выбор для солидного офиса. Каждый светильник сделан из алюминия с порошковым покрытием, состоит из двух частей, которые соединяются небольшим креплением из нержавеющей стали. Проект от Viso, Торонто (Канада) предлагает большие круглые подвески, отделанные чёрной мягкой тканью снаружи, а белой внутри. Светильник может являться произведением искусства. Так модель под названием Carillon от бельгийских дизайнеров из фирмы Passion4Wood, представляет собой эффектную конструкцию из 220 изящных подвесных ламп. Этот проект завораживает плавностью линий и кажущейся хаотичностью построения. Фирма Moooi предлагает элегантные подвесные светильники. Их форма, разработана дизайнером Бертьяном Потом. Это определённо отступление от идеальной сферы, которое наряду с замысловатой структурой генерирует привлекательность модели. Светильники изготавливаются из стекловолокна и покрываются эпоксидной смолой. Neocleum II от Бертьяна Пота предлагает плафон, каркас которого состоит из металлической проволоки, а при изготовлении «листочков» применяется технология нанесения проводящих дорожек, что позволяет им быть удивительно тонкими и поворачиваться вокруг своей оси. Необычные светильники серии Forms in Nature, созданные датскими дизайнерами студии Hilden Diaz, изготовлены из высококачественного пластика. В зависимости от интенсивности освещения комната становится похожей на поляну обрамленную могучими ветвистыми деревьями. Таким образом, современные светильники разнообразны как по форме, так и по используемым материалам.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ВОСТОЧНЫХ КОВРОВ

Студ. Саймагамбетова Д.Д., гр. ИКТ-121
 Научный руководитель: Морозова Е.В.
 Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Ковер – одно из самых древних приспособлений для украшения и утепления жилья. С давних времен именно Восток был законодателем мод и главным поставщиком ковров во всем мире. Ковровая композиция строится на соблюдении ряда принципов построения узора, все элементы декора строго уравновешены в масштабных соотношениях и объединены колористическим решением узорной плоскости. Узоры ковров создавались и видоизменялись на протяжении многих столетий. В результате было создано множество вариантов композиционных и орнаментальных решений. Ковры давно стали важной и эффектной декоративной деталью современного интерьера. Традиционные ковры Востока можно назвать наиболее универсальными среди ковровых покрытий. Их можно использовать практически в любом интерьере, от классики до модерна.

В руках молодого немецкого дизайнера Яна Ката привычные восточные и итальянские ковровые орнаменты получили вторую жизнь. Он создает ковры в стиле «утраченное изображение» или «стертая классика». Это современный минимализм в сочетании с вековыми традициям плетения. Главная их особенность заключается в том, что классические узоры и изображения специально вяжутся таким образом, что создается впечатление роскошной древности Востока, которая сквозь время сохранила дыхание прошлых веков.

Чтобы грамотно вписать восточный ковёр в современный интерьер следует соблюсти ряд принципов: сочетание с мебелью и стенами; одна цветовая или стилистическая тема; контраст; эклектика.

МОДУЛИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПАННО

Студ. Щигорец Н.А., гр. КХТ-121
 Научный руководитель: ст. преп. Громова М.В.
 Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Модульные картины сегодня стали неотъемлемыми элементами любого дома или квартиры.

Модульные панно представляют собой, в сущности одну цельную картину, разделенную на сегменты или модули, которые могут быть закреплены разнообразным способом в зависимости от дизайна интерьера.

Панно – вид монументального искусства, живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка (плафон); барельеф, резная, лепная или керамическая композиция, служащая для той же цели.

Картины, состоящие из нескольких частей, не являются изобретением нашего века. Это очень старая тема в новой трактовке.

Картины из модулей берут свои истоки в раннем религиозном искусстве. Это произведение современного искусства, состоящее из сегментов, объединенных между собой общей мыслью и сюжетной линией и идеей.

Панно из сегментов выглядит так, будто изображение само переходит из одного сегмента холста на другой. Картина, разделенная на сегменты разного размера предполагает их размещение в некотором ритме, чтобы усилить ощущение легкости и движения в интерьере. Очень важно сочетание колористики картины и фона, т.е. стены, на которой размещается панно. Слишком пестрые обои, особенно те, на которых нанесен крупный яркий рисунок, могут свести на нет всю декоративность такой картины. Панно может быть выполнено в различных стилях, начиная от авангарда и заканчивая классикой. При выборе ориентируются на наиболее подходящую конкретным комнатам тематику. Материалы разнообразны, используют наиболее подходящие для передачи идеи автора. С помощью таких картин можно скорректировать помещение. Модульное панно отлично смотрится в современном интерьере. Оформить такой картиной можно все без исключения помещения.

ЦВЕТОВЫЕ ИЛЛЮЗИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Студ. Щербенок Д.А., гр. ИКТ-121

Научный руководитель: Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Цель оптических иллюзий – обман зрения, т.е. воспроизведение с помощью различных изобразительных средств движения без самого движения. Иллюзии зрения возникают при восприятии рисунка, выполненного в определенной технике, позволяет превратить обычные плоские изображения в движущиеся, объемные композиции. Чередование кругов, отрезков, линий, граней, сфер, цветов преобразует простой рисунок в головоломку, загадку которой хочется отгадать. Зрительные иллюзии в оп-арте достигаются путем введения в композиции ритмических графических повторов, тональных и резких цветовых контрастов, пересечения решетчатых и спиралевидных конфигураций, изгибающихся линий.

Первые опыты в области Оп-арта относятся к концу 19 века, после выхода статьи немецкого ученого Томпсона об оптических иллюзиях (он использовал черно-белые окружности, создавая эффект движения на плоскости). Это научное исследование специфики восприятия человеческого глаза впоследствии становится искусством оп-арт. Основоположником течения оп-арт принято считать художника Виктора Вазарели. Он стал изучать оптические иллюзии, которые возникают на холсте при определённом расположении геометрических фигур.

Некоторые зрительные иллюзии изучались в рамках гештальтпсихологии – исследованиях восприятия. Гештальты – это целостные структуры, которым присущи собственные законы и характеристики, например, закон отношения (фон и фигура), закон группировки. В центре исследования гештальтпсихологии лежит тенденция к организации в целое, доступное для восприятия. Кроме того, гештальтпсихология рассматривает константы восприятия.

Выделяют следующие виды иллюзий: восприятие цвета, контурные, восприятие размера, контрастные, искривляющиеся, двойственные изображения, невозможные фигуры и объекты. Иллюзии восприятия цвета включают в себя принципы аддитивного и субтрактивного смешения цветов.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМАХ И ИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Асп. Маслов А.А.

Научный руководитель: проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

По данным нашего исследования, фильмы жанра «фантастика» можно разбить на две категории: прогрессивное будущее с высокими технологиями, характерными чертами футуристического дизайна и антиутопическое будущее, с деградацией, уходящее в прошлое. Инновационные технологии оказывают сильное влияние на моду, например, появление винила и материалов с добавлением лайкры позволило создать новые формы в одежде.

Цель работы – анализ инновационных разработок из культовых фантастических фильмов и их воплощения в коммерческих образцах дизайна костюма, аксессуаров, элементах дизайна среды в 1985 – 2016 г.г. Наиболее интересные инновации из культовых фантастических фильмов, воплощенные в коммерческих образцах дизайна:

1. В 1985 – 2015 гг. в фильме «Назад в будущее – 2»: «умная» обувь, парящий ховерборд. Коммерческие образцы: Lexus – «парящий скейт-

борд», 2015 г.; корпорация ArcaSpace – ховерборд, 2015 г.; Nike – дизайнер Тинкер Хатфилд, самошнурующиеся «Nike Mag», 2015 г.

2. В 1990 – 2016 гг. в фильме «Дик Трэиси»: «смарт часы». Коммерческие образцы: Acer, Apple, BlackBerry, Foxconn, Google, LG, Microsoft, Qual-comm, Samsung, Sony, Toshiba, ONETRAK (первый бренд РФ, 2014 г.).

3. В 1999 – 2016 гг. в фильме «Матрица»: «виртуальная реальность». Коммерческие образцы: Oculus Rift CV1 (прогнозируется в 2016 г.), Fibrum Pro (доступен).

4. В 2000 – 2016 гг. в фильме «Красная планета»: «гибкий дисплей». Коммерческие образцы: LG в первые в мире показала гибкую OLED-панель, выставка CES 2016.

5. В 2002 – 2010 гг. в фильме «Особое мнение»: «управление движениями рук». Коммерческие образцы: Microsoft, камера «Kinect» к приставке Xbox 360, 2010 г.

6. С 2005 по н.в. в фильме «Гарри Поттер»: «мантя невидимка». Коммерческие образцы: комбинация фототермального отклонения («эффект миража») и нанотехнологий, углеродные нанотрубки, нагретые электрическим путем: происходит исчезновение «материала», Техасский университет в Далласе, 2016 г.

Выводы: фантастические фильмы вдохновляют ученых и дизайнеров в реализации инновационных решений, которые появляются в коммерческих образцах с задержкой по времени в 15 – 20 лет. В настоящее время продолжается работа по выявлению и изучению актуальных для теории и практики дизайна инновационных решений в современных фантастических фильмах.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА

Студ. Машнина А.В., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: доц. Епишин А.С.

Кафедра Искусствоведения

Деконструктивизм в архитектуре берет свое начало в философии, а именно в учении Жака Деррида. Первопроходцами и законодателями данного стиля принято считать Питера Айзенмана; Даниэля Либескинда; Бернара Шуми.

Впоследствии деконструктивизм в архитектуре 20 века нашел отражение в изданиях голландского теоретика Рема Колхаса. Именно там отражались основные идеи, свойства и тенденции данного стиля долгие годы.

Деконструктивистская теория отличается от постмодернизма тем, что деконструктивизм размывает и разрушает общую картину мира, наи-

более ярким воплощением которой является архитектура. Постмодернизм все же в большей мере является неким настроением современной культуры.

Представители деконструктивизма превращают архитектуру в способ исследования современного мира, который не призван удовлетворять каким-либо потребностям или репрезентировать какую-то функцию.

Часто архитекторы-деконструктивисты не делают различий между реальными объектами и планами и чертежами – все равноценно, что также является пересмотром, отказом от иерархии в архитектуре.

ЭВОЛЮЦИЯ ФИНИФТЯНОГО ПРОМЫСЛА В XX-XXI в.в.

Студ. Эрдниев Ц.О., гр. ИКЮ-141

Научный руководитель: доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Развитие финифтяного промысла играло значительную роль в становлении многих разновидностей эмальерного искусства. На протяжении веков этот промысел видоизменялся, и вскоре стал ярким примером «эволюционного прыжка» в области искусства, поэтому данная тема находится в центре внимания многих искусствоведов.

Проблема исследования заключается в недостаточном объёме исторического материала. Немаловажно, что все виды художественной эмали на Руси назывались «финифть», однако в XIX веке это слово сменилось на «эмаль».

Искусство эмали можно сравнить с живописью: настолько лирично и тонко она может передать настроение мастера. Однако исключительное значение имеют вопросы технологии производства, прежде всего состава эмали, который со временем менялся. Особенность состоит не только в том, что мастер, создавая произведение, не имеет возможности вмешиваться в процесс воздействия высокой температуры, но и в том, что он вынужден основываться только на интуицию, что делает каждое произведение неповторимым и уникальным. За всю свою историю свойство не изменилось, а потому даже сейчас эмальеры выполняют работу только в единственном экземпляре, что делает это искусство элитарным. Элитарность акцентируется устойчивой тенденцией возрастания спроса.

В заключении хотелось бы отметить факт того, что данный вид искусства очень многогранен, гибок и подвержен изменениям. Сложно представить, как он изменится за ближайшее будущее, ведь технологии становятся более изощренными и высокоточными.

**ФИЛОСОФИЯ ЯПОНСКИХ ШИРМ
НА ПРИМЕРЕ ШИРМЫ КАНО ТОСЮНА
«ОБЕЗЬЯНЫ, ЛОВЯЩИЕ ОТРАЖЕНИЕ ЛУНЫ В ВОДЕ»**

Студ. Аликина О.М., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Традиция создания картин на ширмах начала формироваться в Японии в VIII веке. Первые образцы ширм попали в Японию из Китая, и очень прижились в японской культуре. Изначально они использовались в обстановке только богатых домов и на важных церемониях, но по истечению столетий ширма стала обычным предметом интерьера японского жилища.

Наиболее распространены складные расписные ширмы, которые называются бёбу, дословно «защита от ветра». Другая важная практическая функция ширмы связана с типом устройства японского жилища, ширма служила перегородкой между комнатами. Существовали также ширмы с золотыми листами, которые не только украшали интерьер, но и отражали свет зажжённых свечей.

Но также ширма формировала внутри помещений культурное пространство, философский смысл которого раскрывался через живопись.

Китайцы об этом говорили так: «Западная живопись – это живопись взгляда; китайская живопись – это живопись идеи».

Росписи на японских ширмах в XIV-XV веках часто исполнялись в технике суми-э, «картина, написанная тушью», и сюжеты нередко носили религиозно-философский, а также дидактический характер.

К числу «философских» произведений искусства можно отнести ширму «Обезьяны, ловящие отражение луны в воде». Это работа японского живописца Кано Тосюна, художника школы Кано, основанной в конце XV века. Она была создана в конце XVII века, когда живописные ширмы из символа богатства и привилегированного положения постепенно превратились в предмет домашнего интерьера и одновременно в объект эстетического и философского переживания.

Сюжетом произведения послужила буддийская притча, глубокое толкование которой состоит в следующем: обезьяна – это наше сердце, которое стремится к отражениям, к видимости, не замечая сути.

Художественные особенности состоят в лаконизме, проявляющемся и в монохромности с лёгким подсвечиванием, в декоративности проработки деталей, в организованной логике прочтения произведения, в особом построении пространства.

ДРАГОЦЕННОСТИ КЛАДА САТТОН-ХУ: К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Студ. Киселева А.Ю., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: проф. Портнова Т.В.

Кафедра Искусствоведения

Чрезвычайно важными для истории англосаксонского искусства являются артефакты, обнаруженные в 1939 г. близ английского местечка Саттон Ху в Саффолке в захоронении англосаксонского вождя. Как сейчас принято считать, этим вождем был король Рэдвальд, умерший в 624 или 625 году. Захоронение представляло собой корабль внушительной длины (27 м), на борту которого находились изделия из золота, серебра и бронзы, монеты, утварь и другие предметы быта. Находки, сделанные в большом кургане, многочисленны и по большей части не имеют аналогов на Британских островах.

Самой необычной находкой из кургана в Саттон-Ху является удивительный шлем-маска.

Детали шлема выполнены в сочетании двух стилей: плетёный орнамент с изображением животных и героические сцены тех времен. Самая примечательная особенность шлема – железная маска. На первый взгляд кажется, будто это лицо усатого мужчины, но, если приглядеться внимательнее, то можно различить отдельные символы, открывающие нам таинственный мир англосаксонской мифологии.

Бронзовые брови, инкрустированные серебряной проволокой и гранатами прямоугольной формы, плавно переходят в золоченые головы вепря. Вепрь символизировал силу и свирепость в бою! Англосаксы верили, что талисман в виде этого зверя защищает того, кто его носит. Не одинок на шлеме вепрь, дракон, создающий брови и нос – еще одно символическое животное для англосаксов.

Сегодня интерес к истории и культуре англосаксов не утихает, как и сами народы не ушли с исторической сцены от нас бесследно. И проявляется он в особой самобытности творений, которые не теряются в огромном хронологическом диапазоне других коллекций, эти произведения помогают представить художественную историю человечества, начиная с древнейших времен и до наших дней.

ОСОБЕННОСТИ АВТОПОРТРЕТА В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА

Студ. Киселева А.Ю., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: доц. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

Для живописи Раннего Возрождения характерно встраивание «скрытых автопортретов» в картины на библейские или мифологические темы. Такое включение портрета реального лица в религиозную композицию выражало надежду на вечное спасение, не исключавшее стремление к земной славе и памяти в сердцах потомков.

В эпоху Ренессанса автопортрет свидетельствовал о возросшем общественном значении художника, о росте его самосознания. Современники считали Леонардо да Винчи необыкновенным человеком, отмечая удивительную творческую разносторонность мастера. В позднем и единственном «Автопортрете» мастера представлен блестящий итог жизненного пути великого итальянского живописца, теоретика и ученого, универсального гения и философа, искавшего новые пути к совершенству живописи.

В период позднего Ренессанса появляются автопортреты-символы, которые по-своему отражали сложный переходный период европейской культуры. Например, трагическое лицо-маска Микеланджело, которая абсолютно ясно различима в коже, снятой с грешника Святым Варфоломеем на фреске «Страшный суд». Также встречаются и откровенно эпатажные автопортреты, такие, например, как «Медуза» Караваджо, где живописец придаёт свои черты отрубленной голове Горгоны.

Более пятидесяти автопортретов написал немецкий художник Альбрехт Дюрер. Такое большое количество работ и интерес к самому себе говорит о том, что в эпоху Ренессанса обозначилась значимость личности художника, способной преобразовывать окружающий мир, и его востребованность в жизни общества.

Сформированные в эпоху Ренессанса каноны автопортрета широко использовались художниками последующих эпох, в том числе и художниками XX века. По этим принципам строится автопортрет Казимира Малевича. Живописные приемы отсылают нас к фрескам Ренессанса. Костюм, венецианского дожа, несет в себе двойное смысловое значение: с одной стороны отсылает зрителей в ренессансную эпоху, а с другой подчеркивает явно выраженный реформаторско-революционный характер творчества мастера. «Автопортрет (Художник)» еще раз доказывает, что дух ренессанса жив.

ДВА ОБРАЗА КИЦУНЭ В ЯПОНСКИХ НЭЦКЕ: СРАВНЕНИЕ НЭЦКЕ «ЛИСА-СВЯЩЕННИК ХАКУДЗОСУ» И НЭЦКЕ «ЛИСА-ОБОРОТЕНЬ»

Студ. Чаплина А.В., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Японское искусство созерцательно, его смысл глубок и многогранен. Произведения японского искусства славятся своим вниманием к деталям и различным нюансам, зачастую используя небольшое количество материала. В данной работе будет рассмотрен один из таких случаев, когда в нэцке, произведениях мелкой пластики, мастера передали два разных образа мифического существа – японской кичунэ.

Нэцке – декоративная резная скульптура, играющая роль брелка-противовеса. Выделяется всего шесть видов нэцке, но наибольший интерес вызывают катабори – изображения людей, животных и многофигурных групп. Форма катабори позволяла изображать и мифических существ, что позволило использовать нэцке в качестве амулетов.

Кичунэ – оборотни-лисицы, трикстеры – персонажи-шутники, хитрые, коварные и даже жестокие. С ними следовало быть очень осторожными и всячески выражать свое почтение.

Однако образ японской кичунэ все же нельзя толковать как исключительно отрицательный. С XI века он связывается с богиней риса Инари, от которой можно было ожидать как наказания, так и милости. Нэцкэ «Хакудзосу» связана с легендой о монахе Хакудзо и белой лисе-бьякко – посланнице Инари. Хакудзосу выглядит спокойно и сдержанно, степенно, в то время как лиса-оборотень напротив, словно схвачена в движении и рвется на свободу, чтобы продолжить свою пляску. Слоновая кость, из которой сделаны нэцке, символизировала долголетие и здоровье. Изображение посланницы Инари могло означать покровительство богини по отношению к владельцу; изображение лисы-оборотня отпугивало зловредных кичунэ – увидев амулет, похожий на нее, кичунэ обходила дом или человека стороной. На шнуре вместе с нэцке «Хакудзосу» прикреплен также бусина одзимэ из бледно-зеленого нефрита, который символизирует моральную чистоту и справедливость. Также считалось, что нефрит защищает от потусторонних сил, что подкрепляет значение нэцке «Лиса-священник».

Несмотря на в основном зловредный, по отношению к людям, образ, изображение кичунэ в мелкой пластике все же несло символ только положительный, вне зависимости от того, какой изображен дух – злобный или доброжелательный. Отразить сущность кичунэ в столь маленьких вещах, как нэцке, крайне сложно, однако нэцукэси научились подчинять себе

материал и передавать образы при помощи движений, жестов и мельчайших деталей.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ И ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Студ. Киселева Д.Ю., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: доц. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

В последнее время можно заметить усиливающийся в обществе интерес к истории и культуре эпохи Ренессанса. Мода Ренессанса зародилась в Италии. Мерилом качества произведения искусства здесь была античность. Во Флоренции предпочтение отдавалось бархату, парче и шелковым тканям. Новая мода не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как в античности, не подчеркивала их, как готика, а сумела понять его как нечто пластически целое.

В первую очередь Эпоха Возрождения подарила моде умеренность, симметрию и гармонию, сумела избежать излишне экстравагантных деталей, отказалась от неестественного положения пояса, новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезли слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие остроконечные вырезы платья, высокие головные уборы. Детали костюма не удлиняли фигуру. Появляются вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы. Высвобождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» делали движения более спокойными и медлительными.

Декор испанского женского костюма XVI в. связан с его конструктивной стороной. Женщина почти теряется в укрепленных расклешенных юбках. В орнаменте узорных тканей преобладали стилизованные растительные мотивы и павлиньи перья.

Цикличность и интерес к ретроспективности объясняет актуальность визуальных образов минувших эпох. Эта концепция находит своё отражение в коллекциях таких известных западноевропейских дизайнеров как: Alberta Ferretti, Valentino и Simone Rocha, где древние традиции показаны сквозь призму современности. Нередко мотивы Возрождения использует Dolce&Gabbana, которые воспринимают эту эпоху как эпоху богатства и роскоши.

Тема Возрождения сегодня привлекает и дизайнеров Азии. Так, в коллекции индийского дизайнера Rohit Bal были представлены свадебные костюмы, где прослеживались традиции Ренессанса. Подобный интерес к эпохе Возрождения горит о том, что современные художники не только

понимают значение традиционного декоративно-прикладного искусства, но и широко применяют идеи в разработке ассортимента изделий сегодняшнего дня.

ОДНООБРАЗИЕ ПРЕКРАСНОГО И РАЗНООБРАЗИЕ БЕЗОБРАЗНОГО

Студ. Радкевич А.Д., гр. ИИМ-141

Научный руководитель: доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Можно ли задать четкие границы между такими явлениями, как красота и уродство? Или же они изменчивы по своей исторической природе? О древних канонах красоты мы можем судить благодаря произведениям искусства, в то время как о безобразном сведений гораздо меньше. Но человек всегда испытывал непреодолимый интерес к чему-то необычному.

Видимый всплеск изображения уродливого в искусстве произошел в Средние века. Однако примеры безобразного встречались еще в эллинизме. В Средневековье же происходят глобальные исторические изменения, повлекшие переосмысление сути жизни человека. Уродливое и безобразное изображалось в морализаторских целях. Смерть и страх реально шли бок о бок с людьми – свирепствовала чума, обыденным явлением были постоянные войны, насилие власть имущих или разбойников. Одна из множества ученых и народных форм определения отношения к смерти – это Пляска Смерти, которая устраивалась в освященных местах и на кладбищах.

Начиная с эпохи Возрождения, физическую боль трансформировали, через неё передавая мужественность и стойкость человека. Но даже в этот период существовали примеры безобразного, которые никак не попадали в рамки ренессансных представлений о совершенстве человеческой природы. Хорошим примером могут стать работы Иеронима Босха.

В наши дни все обстоит иначе. Уместно по этому поводу процитировать Умберто Эко: «Нас со всех сторон уверяют, что взаимоисключающие модели уживаются в сегодняшнем мире, потому что теперь оппозиция безобразное/прекрасное больше не релевантна в эстетическом отношении: отныне безобразное и прекрасное – два равноправных варианта изобразительности, воспринимаются они нейтрально». Но именно сейчас творец сам волен выбирать то, что он хочет изобразить, и, что для него прекрасно. Однако каждый автор ясно осознает грань, через которую он может переходить ради образных целей.

ГЕНЕЗИС И ПРОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ АРХИТЕКТУРЫ БРАЗИЛИИ

Студ. Нилова Д.Д.

Научный руководитель: доц. Епишин А.С.

Кафедра Искусствоведения

Португальские владения в Латинской Америке ограничивались единой, но весьма обширной колонией, Бразилией. Несмотря на схожесть с колониальной системой испанцев, в португальской Бразилии присутствовали особенности, определенные характером политики, проводимой метрополией, и экономико-географической оригинальностью забранных земель. Все это нашло свое отображение и в архитектуре.

Искусство Бразилии формировалось обособленно от Европы и других стран американского континента, испытывая воздействие одной лишь Португалии. Отсутствие обычаев монументального зодчества у аборигенов, культура коих никак не воздействовала на колониальную, привело к формированию самой «европейской» в Латинской Америке архитектуры.

Основной принцип современной бразильской архитектуры – создание гармоничной, эстетичной и удобной для проживания окружающей среды. Особая роль при этом отводится пейзажу, окружающему зданию, ставится задача уравновесить жесткость фасадов из бетона нежностью и легкостью зелени скверов и парков. Контуры архитектурных шедевров проектируются так, чтобы они наиболее выигрышно вырисовывались на фоне яркого тропического неба. Архитектура Бразилии - крупное и достаточно цельное явление. Она показывает яркий пример становления зодчества, впитывающего в себя достижения мировой архитектуры и одновременно создающей свою характерную школу, использующую местные традиции.

Авторский указатель

-А-

Алексеева Н.А., 112
 Алексеевская В.А., 73
 Аликина О.М., 123
 Антонович А.С., 52
 Анциферова С.А., 62

-Б-

Бабаева Н.В., 90
 Байрамова О.М., 3
 Басыйрова А., 75
 Белихина Ю.Н., 83
 Богатова С.С., 4
 Бондаренко М.В., 53

-В-

Васильева К.К., 103
 Власичева У., 102
 Власова М.В., 5

-Г-

Гаврилова О.А., 98
 Ганджа Д.А., 68
 Гоголева М.С., 6, 111
 Голуб Е.А., 40
 Горбунова А.В., 76
 Горячева Т.А., 105
 Гришина А.Ю., 54
 Губарева С.И., 71
 Гукасян Т.Ж., 7
 Гутман Т., 89

-Д-

Детистова Н.В., 8
 Добрецова Е.И., 61
 Докукина А.Д., 8

-Е-

Еллина Т.Н., 9
 Ермаков Н.С., 84
 Ефимова Э.Е., 64

-З-

Заболотская Д.А., 94
 Завалина П.А., 10
 Зайцева М.А., 11
 Золина А.Е., 12

-И-

Иванцова Д.В., 60
 Ильин Ю.О., 13

-К-

Казакова П.М., 43
 Казарян Я.А., 14
 Калашникова Д.В., 81
 Калинина Д.А., 15
 Калмыков Н.А., 87
 Калмыкова К.С., 35, 55, 110
 Карпенко Ю.Г., 32
 Ким А.В., 57

Киселева А.Ю., 124, 125

Киселева Д.Ю., 127

Китаков Г.А., 52

Клюшникова Е.А., 65

Козлова М.И., 115

Косарева З.А., 16

Космынина И.Ю., 17

Котенко В.Г., 18

Кочеткова М.Ю., 85

Крупин Д.М., 48

Кулачикова В.А., 63

Курашова Ю.А., 18

Куртова К.Г., 36

-Л-

Лалокина А.В., 113

Лемза О.В., 37

Леонова Д.В., 109

Лигай А.В., 42

Липень С.Г., 47

Литвинова Е.А., 76

Лукина Е.С., 33

-М-

Мамонова А.В., 99

Марченко А.А., 19

Маслов А.А., 120

Матвеева А.С., 70

Машнина А.В., 121

Метелкин, Э.А., 42

Микелашвили Ш.И., 78

Муллоев Т.З., 69

- Мурашов К.А., 68
-Н-
Нагорнова Д.В., 88
Никитина М., 45
Николаева Е.Б., 77
Нилова Д.Д., 129
-О-
Обелова В.С., 20
Озерова В.А., 96
Олесова Н.С., 104
Островерхова Д.С., 56
-П-
Парсамян Н.Г., 74
Перевозчикова О.В., 54
Петрова Ю.В., 21
Петрунина Е.И., 100
Пилягина Е.А., 114
Пинчук Е.А., 22
Платонова М.А., 23
Пономарёв Д.Ю., 39
Поташова Н.А., 101
-Р-
Радкевич А.Д., 128
Размоткина Е.В., 67
Руднева И.С., 24
Рыбакова М.В., 46
Рыбальченко М.А., 25
Рязанова Е.И., 49
-С-
Савченко К.В., 51
Саймагамбетова Д.Д., 118
Сальман М.А., 26
Самолётова А.А., 50
Сафина А.Р., 93
Седакова Е.П., 95
Селиванова О.И., 41
Сиднева М.В., 58
Силенко В.И., 82
Соколова В.М., 79
Сотникова С.В., 108
Спиридонова П.Г., 66
Стенина А.А., 107
Суркова Л.Ю., 27
-Т-
Татосян М.К., 28
Темирбиева Х.Ю., 106
Тимакова М.А., 29
Тихонова Е.А., 38
Токарева Е.О., 115
Толстова Н.В., 34
Траторова В.П., 44
-Ф-
Филатова В.К., 79
-Х-
Хатшукова Ф.М., 86
Хачатрян А.Х., 29
Хизова А.А., 30
Хон Л.О., 104
-Ч-
Чаплина А.В., 126
Чернышева (Терентьева) В.А., 31
-Ш-
Шаво П.Ф., 59
Шалгачева В.Д., 91
Шилова А.А., 117
Шляпина В.Д., 97
-Щ-
Щербенок Д.А., 119
Щигорец Н.А., 118
-Э-
Эрдниев Ц.О., 122
-Ю-
Юревич А.В., 71
Юрова С.В., 34
Юсубова Р.Я., 80
Юшкова А.А., 72
-Я-
Якимова А.С., 92