

УДК 72
ББК 85.1
М 64

Рецензенты:
И.В.Смекалов. Старший научный сотрудник ГИТ
Е.И.Ковычева, доктор искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет»

Печатается по решению Научно-методического совета МХПА
им. С.Г.Строганова

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XXI ВЕКА.
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА И ПРОБЛЕМЫ
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. Том II. — Москва: МХПА им.
С.Г.Строганова, РАХ, МАРХИ, 2021. — 364 с.

Коллективная монография по материалам Международной
научной конференции 22–23 октября 2021 года. В книге
рассматриваются проблемы взаимодействия глобальных и
региональных тенденций в промышленном, графическом и средовом
дизайне, современном декоративном искусстве и музейно-выставочной
деятельности.

WORLD ARTISTIC CULTURE OF THE XXI CENTURY. DESIGN, ENVIRONMENT
AND PROBLEMS OF CULTURAL IDENTITY.
Collective monograph on the basis of the materials of the International
scientific conference

На обложке сборника материалов конференции помещена работа
Франциско Инфанте «Проект «Ожерелье». Вид из космоса» из цикла
«Проекты архитектуры автономных искусственных систем в
космическом пространстве», 1971

Составители: А.Н.Лаврентьев, Н.Н.Ганцева, А.В.Сазиков, В.Р.Аронов.
Редакторы: А.Н.Лаврентьев, А.В.Сазиков.
Научно-методический отдел.
Верстка: А.В.Сазиков

ISBN 978-5-87627-229-4

© Российская академия художеств, 2021
© МХПА им. С.Г.Строганова, 2021
© Московский архитектурный институт (государственная академия), 2021
© Авторы, 2021

Международная научно-
практическая конференция

International scientific conference

Том II

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XXI ВЕКА

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

22.10–23.10. 2021

Volume II

WORLD ARTISTIC CULTURE OF THE XXI CENTURY

DESIGN, ENVIRONMENT AND
PROBLEMS OF CULTURAL IDENTITY

Москва 2021

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XXI ВЕКА. ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ»

22–23 октября 2021, формат он-лайн

Организаторы конференции:

Российская академия художеств (РАХ), НИИ РАХ
Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ)
Московская государственная художественно-промышленная академия имени
С.Г.Строганова (МХПА)
Национальная Академия Дизайна (НАД)

Оргкомитет конференции:

Калинин Виктор Григорьевич, вице-президент РАХ
Швидковский Дмитрий Олегович, президент Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН), ректор МАРХИ
Курасов Сергей Владимирович, ректор МХПА им. С.Г.Строганова
Аронов Владимир Рувинович, президент НАД

Научный комитет конференции:

Г.В. Есаулов, вице-президент РААСН, проректор МАРХИ по научной работе
А.Н. Лаврентьев Александр Николаевич, проректор МХПА им. С.Г.Строганова по
научной и международной работе
Н.К. Саловьев, зав. кафедрой истории и теории декоративного искусства и
дизайна МХПА им. С.Г.Строганова
Н.Н. Ганцева, Ученый секретарь МХПА им. С.Г.Строганова
Э.М. Глентерник, зав. кафедрой рекламы Санкт-Петербургского
государственного университета)
Даль Фалько Федерика, профессор кафедры промышленного дизайна
Университета La Sapienza, Рим
Лоддер Кристина, профессор Кентского университета (Великобритания)
В.И. Ивановская, начальник информационно-издательского отдела МАРХИ
А.В. Сазиков, заведующий научно-методическим отделом МХПА им.
С.Г.Строганова

International scientific conference

WORLD ARTISTIC CULTURE OF THE XXI CENTURY. DESIGN, ENVIRONMENT
AND PROBLEMS OF CULTURAL IDENTITY

October 22 and 23, 2021 Format on-line

The conference is organized by

The Russian Academy of Arts, Scientific-research institute of the Russian Academy of Arts
Moscow Institute of Architecture (State Academy)
Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts
National Academy of Design (NAD)

Organizational committee:

Viktor O. Kalinin, vice-president of the Russian Academy of Arts
Dmitry O. Shvidkovsky, President of the Russian Academy of Architecture and Con-
struction Sciences, Rector of the Moscow Institute of Architecture (State Academy)
Sergei V. Kurasov, Rector of the Moscow State Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts
Vladimir R. Aronov, President of the National Academy of Design (NAD)

Scientific Committee:

G.V. Esaulov, Vice-president of the Russian Academy of Architecture and Construc-
tion Sciences, Vice-rector in charge of Scientific work of the Moscow Institute of
Architecture (State Academy)
A.N. Lavrentiev, Vice-rector in charge of Scientific work of the Moscow State Stro-
ganov Academy of Industrial and Applied Arts
N.K. Soloviev, Chief of the department of Theory and History of Decorative Art and
Design of the Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts
N.N. Gantseva, Scientific Secretary of the Moscow State Stroganov Academy of Indus-
trial and Applied Arts
E.M. Glenternik, Chief of the department of Advertising of the Saint-Petersburg State
University
Federica Dal Falco (профессор кафедры промышленного дизайна Университета La
Sapienza, Рим),
Christina Lodder, Professor at the University of Kent (United Kingdom)
V.I. Ivanovskaya, Chief of the Publishing Department of the Moscow Institute of
Architecture (State Academy)
A.V. Sazikov, Chief of the Scientific-methodical department of the Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts

ТОМ II

ЧАСТЬ III. Предметно-пространственная среда: национальное и интернациональное

- 14 С.В. КУРАСОВ, А.Н. ЛАВРЕНТЬЕВ, В.Ф. ЗИВА. Интерпретация истории российского дизайна в контексте межкультурного диалога
- 23 Т.М. ЖУРАВСКАЯ. «Обитель воображения» — ритуальное пространство японской чайной комнаты и современные дизайнеры. Поиски национальной идентичности
- 36 МЭН СЮЛАНЬ. Классический китайский Сучжоуский сад Чжочжэньюань, как модель ландшафтного дизайна современного Китая. Прототипы сада Чжочжэньюань в Японии и США
- 46 Л.Б. ФРЕЙВЕРТ. О специфике приемов абстракционизма в китайском искусстве и графическом дизайне
- 53 П.В. ЛОНТАНИ. От «индустриального города» к универсальному пространству
- 67 Е.Н. ДАУТОВ. Художественный облик и концептуальное наполнение различных стилистических направлений современного интерьера
- 75 А.П. МИНА. Феномен городской идентичности
- 84 В.Д. УВАРОВ. Влияние народных традиций на искусство таписсерии на примере венгерского художественного опыта
- 91 С.Б. ПОМОРОВ, Ф.С. ПОМОРОВ. Алтай трансконтинентальный — мультикультурное пространство для туризма
- 96 Н.А. ЛИЧМАНЮК. Вызовы АТР и вопросы самоидентификации регионального центра во Владивостоке
- 109 А.С. ХАРИТОНОВА. Искусство в ландшафте таежной конды
- 118 В.Ю. САВЕЛЬЕВА. Поиски национальной идентичности в современном российском предметном дизайне и декоративно-прикладном искусстве
- 131 Е.В. ДРАГУНОВА. Национальный русский костюм и требования глобализации: динамическое взаимодействие
- 136 Е.В. КУМΠΑН, Э.Р. КАМАЛОВА. Татарский национальный костюм, как художественный источник вдохновения при проектировании современной одежды

ЧАСТЬ V. Проектно-художественное творчество и дизайн-образование в контексте проблем культурной идентичности

- 262 О.С. ПАВЛОВА, И.И. ОРЛОВ, В.А. КУКУШКИНА. Культурные и художественно-образные коды русского народного костюма в современном дизайн-образовании
- 271 Е.А. ПИСКАЙКИНА. Мифология как предмет проектирования. Опыт совместной работы медиадизайнеров Тюмени и дизайнеров костюма Омска
- 277 А.Б. ДЕМЕНКОВА, Е.Н. СОРОКОТЯГИНА. Использование декоративно-прикладных приемов в выпускных квалификационных работах, направления подготовки дизайн костюма
- 280 В.В. КУЛЕШОВ. Проблемы дизайн-образования 21 века: универсальность и индивидуальность
- 291 А.В. ШАПОВАЛ. Специфика развития теории композиции в нижегородской школе дизайна
- 298 В.Л. БАРЫШНИКОВ. Метод Густава Клуциса по дисциплине «цвет» во ВХУТЕМАСе как первая попытка синтеза науки и искусства в преподавания художественных дисциплин
- 306 В.И. ИВАНОВСКАЯ. Современный церковный интерьер: творческий поиск студентов кафедры «храмовое зодчество» МАРХИ
- 314 А.Н. ЧЕБАН. Орнамент как лишняя деталь при современном проектировании православных храмов
- 320 С.П. НИКОЛЬСКАЯ. Заимствование образов античного искусства предметным дизайном. Из опыта преподавания истории искусства и истории дизайна
- 329 В.А. ЛЕБЕДЕВ, Э.Б. АБДУЛЛАЕВ. Синтез визуальных и звуковых образов как источник разработки учебных программ нового поколения в подготовке художников и дизайнеров
- 334 С.В. ЛАНИНА, Е.С. АККУРАТОВА. Наследование традиций и аксиология дизайна мебели для жилых пространств XXI века
- 342 И.А. САМОЙЛОВА, Е.С. АККУРАТОВА. Экология проектной идеи в эпоху устойчивого дизайна
- 351 О.В. ПОЛЯКОВА. Универсальность как свойство обладания несколькими навыками
- 356 Т.В. АНАНЬЕВА, Т.А. СМЕТАННИКОВА, Е.Л. ЛАРСКИХ. Разработка проекта интерьера студии с применением компьютерных технологий
- 360 Р.Ф. ГАЙНУТДИНОВ, А.Ю. ПАЦУКОВА. Синтез HCL технологий и материалов на основе каолинита в производстве осветительных приборов. Разработка прототипа настольной лампы

VOLUME II

PART III. Object-Spatial Environment: National and International

- 14 S.V. KURASOV, A.N. LAVRENTIEV, V.F. ZIWA. Interpretation of the History of Russian Design in the Context of Intercultural Dialogue
- 23 T.M. ZHURAVSKAYA. The «Abode of Imagination» is a Ritual Space of a Japanese Tea Room and Modern Designers. The Search for National Identity
- 36 MEN SULAN. The Classical Chinese Suzhou Zhohengyuan Garden, as a Model of Landscape Design of Modern China. Prototypes of the Zhohengyuan Garden in Japan and the USA
- 46 L.B. FREIVERT. About Specifics of Abstractionism in Chinese art And Design
- 53 P.V. LONTANI. From an «Industrial City» to a Universal Space
- 67 E.N. DAUTOV. Artistic Appearance and Conceptual Content of Various Stylistic Directions of Modern Interior
- 75 F.P. MINA. The Phenomenon of Urban Identity
- 84 V.D. UVAROV. The Influence of Folk Traditions on the Art of Tapestry on the Example of the Hungarian Artistic Experience
- 91 S.B. POMOROV, F.S. POMOROV. Altai Transborder — Multicultural Space for Tourism
- 96 N.A. LICHMANYUK. Challenges of the Asian-Pacific Region and Issues of Self-Identification of the Regional Center in Vladivostok
- 109 A.S. KHARITONOVA. Art in the Landscape of the Taiga Kondy
- 118 V.Y. SAVELIEVA. Search for Idea of National Identity in the Contemporary Product Design and Applied Arts
- 131 E.V. DRAGUNOVA. National Russian Suit and Globalization Requirements: Dynamic Interaction
- 136 E.V. KUMPAN, E.R. KAMALOVA. Tatar National Costume as an Artistic Source of Inspiration When Designing Modern Clothes
- 140 S.A. MURTAZINA, G.R. ZALALYUTDINOVA. Tatar National Traditions in the Design of Modern Clothing

PART V. Design and Artistic Creativity and Design Education in the Context of Problems of Cultural Identity

- 262 O.S. PAVLOVA, I.I. ORLOV, V.A. KUKUSHKINA. Cultural and Artistic-Figurative Codes of Russian Folk Costume in Modern Design Education
- 271 E.A. PISKAIKINA. Mythology as a Subject of Design. Experience of Joint Work of Tyumen Media Designers and Omsk Costume Designers
- 277 A.B. DEMENKOVA, E.N. SOROKOTYAGINA. The use of Decorative and Applied Techniques in Final Qualifying Works, Areas of Training Costume Design
- 280 V.V. KULESHOV. Problems of Design Education of the 21st Century: Universality and Individuality
- 291 A.V. SHAPOVAL. Specific Development of the Theory of Composition in the Nizhny Novgorod School of Design
- 298 V.L. BARYSHNIKOV. Gustav Klutis' Method on the Discipline «Color» at the Vkhutemas as the First Attempt to Synthesize Science and Art in Teaching Art Disciplines
- 306 V.I. IVANOVSKAYA. The Modern Orthodox Church Interior in the Eyes of the Young Undergraduate Students in MARCHI
- 314 A.N. CHEBAN. Ornament as an Extra Detail in the Modern Design of Orthodox Churches
- 320 S.P. NIKOLSKAYA. Borrowing Images of Ancient Art by Product Design. From the Experience of Teaching Art and Design History
- 329 V.A. LEBEDEV, E.B. ABDULLAYEV. Synthesis of Visual and Sound Images as a Source of Developing a New Generation of Educational Programs in the Training of Artists and Designers
- 334 S.B. LANINA, E.S. AKKURATOWA. Inheritance of Tradition and the Axiology of Furniture Design for Living Spaces of the XXI Century
- 342 I.A. SAMOYLOVA, E.S. AKKURATOWA. Sustainable Project Idea in the Age of a Sustainable Design
- 351 O.B. POLYAKOVA. Versatility as a Property of Possessing Several Skills
- 356 T.V. ANAN'EVA, T.A. SMETANNIKOVA, E.L. LARSKIKH. Development of a Design Project of the Studio Interior Using Computer Technology
- 360 R.F. GAINUTDINOV, A.Y. Patsukova. Synthesis of HCL Technologies and Materials Based on Kaolinite in the Production of Lighting Devices. Development of a Prototype Table Lamp

Итоговая работа

Объединение всех роликов согласовывалось с Театром моды «Образ». Согласовывался их сценарий и общая концепция показа. Плакат показа вошел в повествование и был трансформирован как представление отдельных блоков видео [11].

Музыкальное сопровождение выполняло объединяющую роль: учитывались интересы модных коллекций, согласовывались темп и настроение видеоряда. Премьера спектакля состоялась 30 июня 2016 года, в Тюмени показ прошел в рамках XVIII Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств в ноябре 2016 года.

Тюменская и омская команды получили Гран-при фестиваля. У Тюмени Гран-при в номинации «Коммуникативный дизайн» [12–14].

Над проектом работали: Кристина Калганова, Антонина Андреева, Алена Пономарева, Ольга Дерябина, Роман Котов, Надежда Ракова, Ксения Лескина, Валерия Дьяконова, Ксения Кураш, Алина Никкель, Вероника Шепилова, Юлия Королькова, Юлия Королько (2 курс).

Дарья Пухова, Алена Гурина, Роман Шишкин, Никита Семёнов, Елизавета Меллинг, Екатерина Устинова, Мария Бушуева (3 курс).

Подобные синтетические проекты, организованные в рамках взаимодействия двух творческих школ, затратные по всем ресурсам, вкладываемым в проект, требующие больших сил и четкой согласованной работы на всех этапах деятельности с обеих сторон. Для студентов это — освоение новых методов проектного исследования, работа в смешанной команде. Для преподавателей — возможность поделиться опытом в сфере подготовки профессионалов в области дизайна.

Список литературы:

1. Суммиц А. Association (сайт) / Глобальная ассоциация высших учебных заведений в области искусства, дизайна и средств массовой информации. — Хельсинки, 2011. — URL: <https://www.summitassociation.org/> (дата обращения: 05.10.2021).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [текст закона]. — URL: <https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html> (обращение: 05.10.2021).
3. Дизайн-проект «Моя година» Омского Театра мод «Образ» / [запись показа от 6.12.2016] / ядро мультимедийных технологий и анимации Тюменского государственного института культуры. — Тюмень, 2016. — URL: <https://www.youtube.com/channel/UCnHlSSpHVCv2xQzZH9Ncmw> (дата обращения 21.09.2021).

This article touches upon the issues of penetration of decorative and applied techniques into the design of women's clothing, at the reception of final qualifying works. The importance of applied techniques in modern fashion is studied.

Keywords: decorative and applied art, design, costume.

Декоративно-прикладное творчество занимает значимое место в дизайне, в проектировании одежды и аксессуаров. Оно соединяет в себе как художественные, так и утилитарные функции.

Ряд ученых в своих научных работах изучают значимость декоративно-прикладного искусства в современной жизни.

Так, Казарновская Г.В., Мандрик А.В. в своей работе определили значимость исторической символики в проектировании современных тканей [1].

Ученые Полищук О.А., Фокина А.А. наглядно демонстрируют применение кружевоплетения в разработке современной коллекции одежды [2].

Изучение цикличности появления национальных трендов в дизайне одежды представлены в работе Бандориной К.В., автором выявлены закономерности [3].

Предмет, «Декоративная отделка костюма и аксессуаров» входящий в вариативную часть образовательной программы направления подготовки Дизайн 54.03.01, профиль «Fashion», реализуемый в МГОУ позволяет раскрыть и практически изучить виды и способы создания декоративных поверхностей. Данный предмет дает возможность молодым дизайнерам использовать полученные знания не только в разработке выпускной квалификационной работы, но и обратить особое внимание на прикладные приемы творчества, проверенные многими поколениями. Так же после изучения дисциплины молодой дизайнер получает компетенции по изучению анализа различных орнаментов, исследованию и способам стилизации в русе современных тенденций моды.

На рисунке 1 представлена блок-схема метода дизайн-проектирования текстильных орнаментов. Она характеризует соединение современных тенденций развития дизайна в сочетании с историческими орнаментами и естественно ориентируется на современные технологии производства.

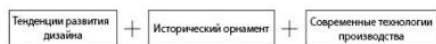

Рис. 1. Блок-схема метода дизайн-проектирования текстильных орнаментов

А.Б. ДЕМЕНКОВА

Кандидат технических наук, доцент Технологического университета имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова, г. Королев

Е.Н. СОРОКОТЯГИНА

Доцент Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

A.B. DEMENKOVA CANDIDATE OF TECHNICAL SCIENCES, ASSOCIATE PROFESSOR OF THE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER TWICE HERO OF THE SOVIET UNION, PILOT-COSMONAUT A.A. LEONOV, KOROLEV

E.N. SOROKOTYAGINA

ASSOCIATE PROFESSOR OF THE A.N. KOSYGIN RUSSIAN STATE UNIVERSITY (TECHNOLOGIES. DESIGN. ART)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ПРИЕМОВ В ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙН КОСТЮМА

THE USE OF DECORATIVE AND APPLIED TECHNIQUES IN FINAL QUALIFYING WORKS, AREAS OF TRAINING COSTUME DESIGN

В данной статье затрагиваются вопросы проникновения декоративно-прикладных приемов в дизайн женской одежды, на примере выпускных квалификационных работ. Изучена значимость прикладных приемов в современной моде.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, дизайн, костюм.

Рис. 2. Дипломная коллекция женской одежды студентки РГУ им. А.Н. Косыгина Глушковой М., преподаватель доц. Сорокотягина Е.Н.

Рис. 3. Дипломная коллекция женской одежды студентки РГУ им. А.Н. Косыгина Глушковой М., преподаватель доц. Сорокотягина Е.Н.

На рисунках 2, 3 представлена дипломная коллекция студентки РГУ им. А.Н. Косыгина Глушковой Милы, выполненная под руководством доцента Сорокотягиной Е.Н. Целью дипломной работы является разработка подумной коллекции женской одежды с применением в изделиях авторских тканей. Коллекция выполнена в этническом стиле, в ней использованы авторские ткани, созданные студенткой на ручном ткацком станке.

Таким образом, использование декоративно-прикладных приемов при разработке современных коллекций одежды, дает возможность реализовать необычные, колоритные сочетания. Важным моментом является, дозированное использование народных мотивов в сочетании с модными тенденциями и современными технологическими приемами. Грамотное сочетание наследия «прошлого» и открытий «настоящего» позволяет разработать дизайнерские инновационные проекты, в которых будут изделия, декорированные традиционными и инновационными способами. Реализация поставленной задачи возможна лишь при условии детального изучения национального костюма, грамотной стилизации аутентичных приемов. Именно эти вопросы ставятся перед молодыми дизайнерами профиля подготовки Дизайн одежды.

Список литературы

1. Казарновская Г.В., Мандрик А.В. Приемы декоративно-прикладного творчества при проектировании современной ткани и одежды. В сборнике: Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности. Материалы докладов международной научно-технической конференции, посвященной году науки. — Витекск: Витецкий государственный технологический университет, 2017. — С. 131–133.
2. Полищук О.А., Фокина А.А. Использование римского игольного кружева и орнамента древних символов в дизайне одежды и аксессуаров. В сборнике: Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности. Материалы Международной научно-технической конференции. 2019. — С. 120–122.
3. Бандорина К.В. Ретропепитизм и национальные мотивы в экспериментах современных ответственных дизайнеров как поиск самодентичности бренда российского дизайна. В сборнике: Образ, знак и символ ственника. Материалы V Всероссийской национальной научно-практической конференции. Сборник научных статей. Научный редактор Ю.В. Гусарова. 2019. — С. 13–26.