

• МИНГИ-ТАУ •

ХІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

*«Дизайн:
Диалог культур – Культура диалога»*

• МИНГИ-ТАУ •

В истории нашего конкурса особое место занимает личность Зураба Константиновича Церетели — выдающегося художника, скульптора и общественного деятеля. Его творчество и вклад в развитие искусства вдохновляют многих поколений. В течение многих лет он занимал пост президента Российской академии художеств и являлся одним из самых уважаемых и влиятельных деятелей в сфере искусства. Его идеи и проекты оставили заметный след в культурной жизни страны.

Конкурс является важным событием в мире дизайна и искусств, объединяя молодые таланты со всего мира и способствуя развитию новых идей и проектов.

16 января 2025 года он лично подписал резолюцию о проведении нашего конкурса.

11-й международный конкурс молодых дизайнеров "Минги-Тау" посвящается Зурабу Церетели — человеку, чье творчество, лидерство и вдохновение служат примером для новых поколений художников и дизайнеров.

ХІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «МИНГИ-ТАУ»

Организаторы:

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная академия»

При поддержке:

Российская академия художеств

Международная ассоциация «Союз дизайнеров»

Творческий союз художников России

Международный союз общественных объединений «Лидеры мирового сообщества»

Дизайн и верстка журнала:

Гаппоева Лейла

КОНКУРС ПРИВЕТСТВОВАЛИ

Уважаемые участники XI – Международного конкурса молодых дизайнеров «МИНГИ-ТАУ». Дорогие друзья!

Карачаево-Черкесская республика уже одиннадцатый раз становится площадкой этого уникального конкурса. Среди наших конкурсантов студенты и выпускники профильных художественных и технических ВУЗов, и колледжей из разных регионов России, а также множество участников из зарубежных стран.

Связывая в едином культурном маршруте города России и зарубежья, представительный форум открывает всем бесконечно прекрасный мир искусства и созвездие ярких талантов.

В этом году «Минги-Тау» исключителен еще и тем, что в рамках конкурса будет работать международная конференция «Дизайн. Диалог культур – культура диалога».

Убеждён, что этот день на Карачаево-Черкесской земле будет ярким и незабываемым, и я искренне желаю участникам конкурса «Минги-Тау» гостям и экспертам хорошего настроения, успеха в конкурсных испытаниях, новых друзей, приятных эмоций и, конечно, удачи успеха, признания, раскрытия новых граней ваших творческих возможностей.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

Кочкаров Руслан Махарович

Ректор Северо-Кавказской
Государственной Академии,
Почетный член МА «Союз дизайнеров»

КОНКУРС ПРИВЕТСТВОВАЛИ

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с началом
Вашего большого творческого проекта.
Международный конкурс молодых дизайнеров

*«Минги-Тау» уже стал масштабной
творческой площадкой и импульсом
к мобилизации, к поиску, и возможности
найти в себе творческие ресурсы.*

В Черкесске проходит XI Международный конкурс
молодых дизайнеров «Минги-Тау». Конкурс стал
ежегодным культурным событием в Карачаево-
Черкесской Республике и традиционно проводится
на базе Северо-Кавказской государственной
академии.

«Минги-Тау» проходит под эгидой Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров». Его главная цель — содействие воспитанию и развитию творчески одарённой молодежи, укреплению дружеских связей и сотрудничества между учебными заведениями России и зарубежных стран.

Руководителями проекта являются:

- президент Российской академии художеств Зураб Церетели,
- вице-президент академии, почётный президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин.
- автор проекта Атаева Лариса Магомедовна

С каждым годом мы с удовлетворением наблюдаем рост профессионализма в предоставляемых работах. В этом году интерес к конкурсу вырос, и многие проекты молодых творцов вновь будут по достоинству оценены ведущими дизайнерами и художниками.

Желаю всем участникам, чтобы этот конкурс остался в вашей памяти, как одно из самых значительных событий в вашей творческой жизни.

Андрей Леонидович Бобыкин

Вице-президент
Российской академии художеств,
Заслуженный деятель искусств РФ,
Заслуженный художник РФ,
кандидат искусствоведения,
академик

КОНКУРС ПРИВЕТСТВАЛИ

**творческий союз
художников россии**

Общероссийская Общественная Организация
tscx@mail.ru, 8 (495) 953 0809, 8 (495) 953 0856

Исх. № 119 от 17.04.2025 г.

От всей души поздравляю организаторов и участников XI Международного конкурса молодых дизайнеров «Минги Тау»!

Образование и воспитание – два краеугольных камня цивилизации. От того что мы вложим в молодое поколение сегодня зависит наше будущее! Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги Тау» призван содействовать выявлению и развитию способностей одарённых молодых людей.

За 10 лет конкурс объединил талантливую молодежь из 36 регионов нашей страны, а также зарубежья: Ближнего и Дальнего Востока, стран Азии и Европы.

Конкурс обрел богатую историю и помог стартовать в области культуры сотням талантливых ребят. Желаю всем мира, добра, творческих свершений и стремления к победе.

Президент ТСХР,
Заслуженный художник России,
Действительный член и член Президиума
Российской академии художеств

К.В. Худяков

КОНКУРС ПРИВЕТСТВОВАЛИ

Уважаемый господин, ректор СКГА Руслан Махарович, и уважаемая Лариса Магометовна - руководитель проекта «Минги-Тау», и все участники фестиваля и конференции!

От имени МСОО «Лидеры Мирового Сообщества» и лично поздравляю юниоров, студентов и профессионалов с этим важным событием, особенно в преддверии 80-летия Победы.

Уверена, что фестиваль и конференция станут мощным источником новых идей и укрепят творческий рост.

Это отличная возможность раскрыть эстетический потенциал и выразить уникальный язык творчества каждого вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Наш фестиваль создает пространство для признания богатства мира — природного и человеческого — вдохновляя всех участников. Открытие 11-го конкурса отражает духовные запросы современного общества.

Участники вкладывают душу в свои работы, стремясь к широкой аудитории, что возможно благодаря диалогу культур. Северо-Кавказская академия Карачаево-Черкесии — международный центр развития талантов и современного дизайна.

Замысел «Минги-Тау» уже 11 лет вдохновляет на реализацию дизайнерских идей, сохраняя культурные ценности народов России для будущих поколений.

Желаю всем успехов и новых достижений!
Коллегам — вдохновения и плодотворной работы!

Горчакова Лариса Федоровна

Председатель Международного
Союза Общественных Объединений
«Лидеры Мирового Сообщества»,
Почетный член МА «Союз Дизайнеров»,
Посол доброй воли ЮНЕСКО, профессор

КОНКУРС ПРИВЕТСТВОВАЛИ

Дорогие участники и гости международного конкурса молодых дизайнеров!

Для меня, как автора и координатора этого проекта, большая честь обратиться к вам в этот особенный день.

Дизайнер — это не просто создатель одежды или предметов интерьера. Это человек, который дарит каждому ощущение комфорта, гармонии и красоты.

*Именно через дизайн мы можем
сделать нашу жизнь лучше,
а мир — ярче и добрее.*

Сегодня у нас есть уникальная возможность обменяться идеями, вдохновением и опытом с талантливыми молодыми специалистами со всего мира. В каждой стране есть свои уникальные традиции и идеи. Мы стремимся культивировать эти идеи, учиться друг у друга и вместе работать над улучшением нашей жизни и оздоровлением планеты.

Помните: красота способна изменить мир. И сегодня мы будем видеть эту красоту во всех ваших работах.

Хочу выразить искреннюю благодарность руководству нашей академии за поддержку и понимание. Особая благодарность Руслану Махаровичу Кочкарову за его веру в наш проект и постоянную помощь.

Желаю всем участникам вдохновения, новых идей и успехов! Пусть этот конкурс станет площадкой для обмена опытом, развития талантов и укрепления межкультурных связей.

С уважением,
Лариса Атаева

Атаева Лариса Магомедовна

«Заслуженный работник культуры РФ»,
Почетный член Российской Академии художеств,
председатель МА «Союз Дизайнеров» по КЧР,
член Творческого Союза Художников России,
председатель регионального отделения
международного сообщества общественных
объединений «Лидеры мирового сообщества» по КЧР,
Лауреат международных конкурсов Высокой моды

МИР ПРИВЕТСТВУЕТ КОНКУРС

Дорогие участники конкурса «Минги-Тау»!

для меня большая честь быть частью этого удивительного события, которое объединяет молодых талантов со всего мира. Ваша энергия, креативность и искренняя страсть к самовыражению вдохновляют меня и наполняют сердце надеждой на светлое будущее искусства и дизайна.

Каждый из вас — это уникальный источник идей, вдохновения и новых возможностей для развития. Не бойтесь мечтать смело, экспериментировать с формами, цветами и материалами, идти навстречу своим самым смелым замыслам и не останавливаться на достигнутом.

Пусть этот конкурс станет для вас не только возможностью показать свою работу, но и настоящим путешествием в мир творчества, открытий, новых знакомств и дружбы.

Верьте в силу искусства как мощного средства диалога между культурами, народами и сердцами людей.

Пусть ваши идеи находят отклик в сердцах других участников и зрителей, а ваше творчество становится мостом между разными мирами. Желаю вам ярких побед, искренних эмоций, вдохновения и незабываемых впечатлений.

Пусть ваш талант засияет ярко, принесет радость вам самим и признание окружающих. Верьте в себя, идите к своей мечте с уверенностью и помните — ваше творчество делает этот мир лучше, наполняет его красотой и добротой!

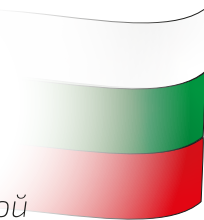
Изабелла Рим, Россия
Советский и российский художник-ювелир, скульптор и искусствовед. Член Творческого союза художников России, Академик РАХ, Заслуженный художник Российской Федерации.

Уважаемые друзья, участники международного конкурса молодых дизайнеров «Минги-Тау».

В современном мире одной из ведущих проблем является проблема диалога культур. Культура по определению, это общий объем творчества человечества на протяжении всей истории жизни данного народа. Неотделимой частью культуры является дизайн как творческое искусство создания эстетических или функциональных проектов с мыслью о том, как сделать мир проще, полнее, прекраснее и счастливее. Желаю всем вам дальнейших творческих успехов!

Кристева Ирина, Болгария
Лауреат Международного Знака общественного признания «Серебряный голубь», руководитель направления международной деятельности Фондации «Устойчивое развитие Болгарии»

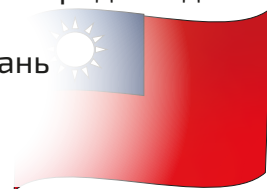

Дорогие друзья!

Я узнала о вашем XI-Международном конкурсе «Минги - Тау», который проходит в Северо-Кавказской государственной академии в Карачаево-Черкесской республике, в центре Северного Кавказа, благодаря двум замечательным женщинам, миссия которых делать этот Мир лучше! Это мои дорогие и глубокоуважаемые Лариса Магомедовна Атаева и Лариса Федоровна Горчакова!

Ваш XI- Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау», помогает многим начинающим молодым и уже профессиональным художникам и дизайнерам воплотить в жизнь идеи, раскрыть их таланты, и дарит им возможности для новых свершений! С безграничным почтением и пожеланиями успехов в Вашем Благородном деле.

Татьяна Станкова, Тайвань

МИР ПРИВЕТСТВУЕТ КОНКУРС

Для меня большая честь быть членом жюри XI Международного конкурса молодых дизайнеров «МИНГИ-ТАУ» и приветствовать вас сегодня в Черкесске.

Этот конкурс – важное событие, где встречаются креативность, свежий взгляд и культурное разнообразие.

Именно здесь рождаются новые имена, идеи и стили, которые завтра будут формировать визуальный облик нашего мира.

Я представляю Армению — страну с богатейшей культурой и активно развивающейся сферой дизайна. В последние годы у нас наблюдается настоящий подъём: молодые дизайнеры уверенно выходят на международную арену, появляются новые школы, курсы, творческие центры, такие как TUMO. Дизайн всё больше воспринимается не только как искусство, но и как инструмент изменений — социальных, технологических, культурных.

Дорогие участники, вы — будущее этой профессии. И я хочу пожелать вам смелости. Не бойтесь экспериментировать, ошибаться, пробовать заново. Слушайте себя, вдохновляйтесь миром вокруг и — творите. Пусть этот конкурс станет для вас не просто профессиональным этапом, а настоящим стартом большого творческого пути.

Пусть ваш дизайн будет не только красивым, но и говорящим. Пусть он звучит — ярко, глубоко и по-настоящему.

Удачи вам и новых побед!

Геворгян Лилия, Армения
Советник Президента ТПП
Республики Армении по деловому
туризму и организации
мероприятий, Президент
Фонда содействия деловым
женщинам Армении.

Благодарю Вас за предоставленную возможность выразить от имени Общественной организации «Женщины Крыма» и от себя лично искренние поздравления с этим прекрасным событием в творческой жизни Северо-Кавказской государственной академии, а также поздравить Вас с наступающим 80-летним Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Культура является хранительницей цивилизационного кода любой нации. Именно поэтому базовой основой Национальной безопасности Российской Федерации является Культурный суверенитет

Культура – это Култ предков, а значит глубинным основанием культурного суверенитета нации, его ценностным базисом, является наша историческая память, то есть преемственность культурных традиций народов России.

Доказательством этому служит проведение ежегодного Международного фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Минги - Тау», который также способствует развитию новых талантов, новых имен – носителей Культурного кода нашей России.

Желаю Всем доброго здоровья, достижения всех поставленных целей, ярких встреч, успешных дискуссий. И самое главное - это консолидация позитивных знаний, опыта, творческих вершин, несущих великую миссию Человека на Земле и смело противостоящих пагубным, безнравственным низменным инстинктам - разрушителям «Божественного замысла о мире».

Ахмеджанова Халидя, Россия, Крым
Директор РОО «Межнациональный
центр культуры и творчества
«Женщины Крыма», член
Союза журналистов России,
член Ассамблеи народов мира

МИР ПРИВЕТСТВУЕТ КОНКУРС

Приветствую всех участников конференции «Дизайн, диалог культур, культура диалога» и 11-го международного конкурса молодых дизайнеров «Минги-Тау». Замечательное событие!

Обратите внимание, как часто сейчас звучит слово «дизайн» — оно стало одним из самых актуальных. В наше время дизайн охватывает все сферы жизни: от графического и информационного до архитектуры, одежды и мультфильмов. Появились даже понятия «дизайн человека» и инженерный дизайн.

Почему о дизайне так много говорят? С точки зрения специалиста по коммуникациям — потому что дизайн — важнейшая форма взаимодействия с людьми. Вспомните слова Шекспира: «Вся жизнь — театр». Я скажу: «Вся жизнь — коммуникации», особенно с людьми.

Технический прогресс опередил биологический. Всё больше работы выполняет искусственный интеллект, но пока он не способен на творчество и на умение сопоставить анализ с эмоциями.

Чтобы создать признанный дизайн, важно понимать человека: его культуру, тип личности и реакции. Вкус будущего заложен в глубине личности. Для разных групп нужны разные стили — вычурный или классический, брендовый или минимализм.

Дизайнеру важно разбираться в людях, чтобы вызвать нужные эмоции — ведь дизайн воздействует на чувства.

Желаю вам вдохновения, смелых идей и успехов! Пусть ваше творчество найдёт отклик в сердцах людей.

Виктория Рябухина, Финляндия

учёный, профессор,
коммуникативный психолог-
антрополог, театральная
режиссёр, член МСОО «Лидеры
мирового сообщества»,
представитель Школы
психодинамической и кросскультурной
коммуникации

Дорогие участники и гости 11-го Международного конкурса молодых дизайнеров "Минги-Тау"!

Меня зовут Ричард Зоулч, я дизайнер-осветитель из Коста-Рики. Для меня большая честь и радость стать частью этого важного события. Получив приглашение участвовать в конкурсе, я был особенно рад возможности впервые посетить Кавказ и лично познакомиться с его богатым культурным наследием и уникальным колоритом.

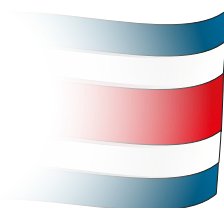
Я приехал сюда вместе со своей супругой по личному приглашению Ларисы Атаевой для участия в научной практической конференции «Дизайн. Диалог культур – культура диалога». В ходе конференции ведущие ученые, исследователи и профессионалы со всего мира обсуждали важные вопросы межкультурного взаимодействия, теории и практики дизайна, моды и искусств.

Это было вдохновляющее событие, которое подтеркнуло значимость диалога культур в развитии современного дизайна.

Лично я был очень впечатлен тем количеством искусства и креативных идей, которые здесь реализуются. Для меня это стало настоящим открытием — Кавказский дизайн удивляет своей яркостью и уникальностью.

Желаю всем участникам вдохновения, новых идей и профессиональных успехов! Пусть этот конкурс станет площадкой для обмена опытом и укрепления межкультурных связей в мире дизайна.

Ричард Зоулч, Коста-Рика

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «МИНГИ-ТАУ 2025»

Жюри конкурса в этом году объединило выдающихся деятелей искусства, дизайна и культурной дипломатии из более чем 10 стран.

В его составе — академики, профессора, лауреаты международных премий, креативные директора, художники, общественные деятели, послы доброй воли ЮНЕСКО и представители крупнейших международных организаций.

Председатель жюри:

Атаева Лариса Магомедовна

*«Заслуженный работник культуры РФ»,
Почетный член Российской Академии художеств,
председатель МА «Союз Дизайнеров» по КЧР член
Творческого Союза Художников России, Лауреат
международных конкурсов Высокой моды.*

Россия, КЧР

Бобыкин Андрей

*Вице-президент РАХ, Академик-секретарь
отделения дизайна РАХ, «Заслуженный деятель
искусств РФ», «Заслуженный художник РФ»*

Россия, г. Москва

Горчакова Лариса

*Председатель Международного Союза Общественных
Объединений содействия сохранению социальных,
культурных и духовно-нравственных традиций
«Лидеры Мирового Сообщества», Почетный член
МА «Союз Дизайнеров», Посол доброй воли ЮНЕСКО,
профессор.*

Россия, г. Москва

Атаева Мадина

Председатель Регионального Творческого Союза Художников России по Карачаево-Черкесской республике, член ТСХР, член МА «Союза Дизайнеров», Лауреат Международных конкурсов Высокой Моды

Россия, КЧР

Арти Сони

Russian State Broadcasting Company «THE VOICE OF RUSSIA», член МА «Союза дизайнеров»

Индия, г. Дели

Райхана Бакирова

ОО Евразийский Альянс женщин, Председатель Координационного Совета, доктор социологических наук, лауреат премии Мира

Казахстан, г. Астана

Батчаева Лидия

директор Института Дизайна и лингвистики СКГА, член Творческого Союза художников России

Россия, КЧР

Юлия Бенети

Президент Ассоциации культурной дипломатии ЮНЕСКО

Франция, Париж

Бондарь Ирина

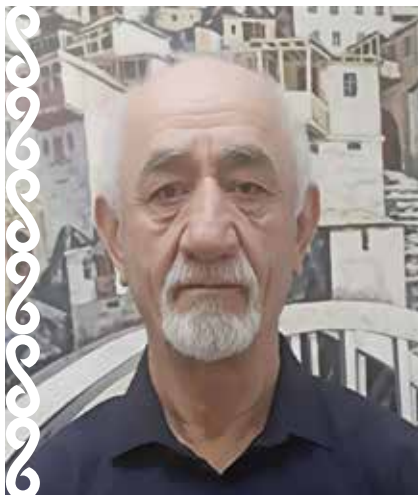
Лауреат премии мира Гузи, Почетный член РАХ, член МА «Союза Дизайнеров», член Творческого союза художников, Почетный член ЮНЕСКО Греции, Член Ассоциации культурной дипломатии ЮНЕСКО (Франция Париж), Президент International Action Art (120 стран), Член Парламентского клуба секции Женского собрания ГД ФС РФ.

Россия. Москва

Бердник Татьяна

Профессор, кандидат философских наук, Заведующая кафедрой «Дизайн ШАДИ АСА ДГТУ», Председатель МА «Союз Дизайнеров» г. Ростов-на-Дону
Россия, г. Ростов-на-Дону

Гаджиев Магомедзери́ф

«Заслуженный художник Карачаево-Черкесской республики», член ВТОО «Союз художников России», член МА «Союз дизайнеров»
Россия, Республика Дагестан

Геворгян Ли́лия

Советник Президента ТПП Республик Армении по деловому туризму и организации мероприятий, Президент Фонда содействия деловым женщинам Армении.
Армения, г. Ереван

Далакян Анжела

Художник-модельер, член МА «Союз дизайнеров», член «Творческого Союза Художников России», директор Детского Театра Моды
Франция, Париж

Айшат Демир

Художник, Лауреат Международных конкурсов
Турция, г. Стамбул

Измаилова Альмира

Член МА «Союза Дизайнеров», член Творческого Союза художников России, Лауреат Международных конкурсов Высокой Моды
Россия, КЧР

Ирина Кръстева

*Председатель женского форума
«Славянка»*

Болгария, г. София

Рощинская Октябрина

*Профессор Минского
Государственного
Лингвистического Университета*

Беларусь, г. Минск

Салпагаров Мурат

*Дизайнер - художник - ювелир
международного класса,
член МА «Союз дизайнеров»,
член Творческого Союза
Художников России, Лауреат
международных конкурсов*

Россия, КЧР

Алиса Стыценко

*Креативный директор
дизайн-бюро Fashion DNA*

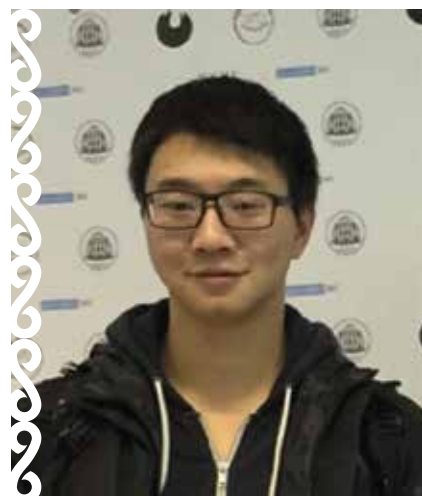
Австралия, г. Мельбурн

Хурсанди Фатимех

*Представитель ТПП Ирана
в Ростове-на-Дону и
Ростов-на-Дону в Иране.*

Иран, г. Тегеран

Чжао Цзе

*Кандидат педагогических наук,
доцент, член «Ассоциация
китайских художников»*

Китай, г. Цзыбо

МИНГИ-ТАУ — 2025:

КОГДА ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ КОНТИНЕНТЫ

XI Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау» и научно-практическая конференция «Диалог культур — Культура диалога» стали важным событием для молодых авторов, исследователей и мастеров дизайна со всего мира.

МИНГИ-ТАУ

Всех участников и гостей приветствовала автор и координатор проекта, заслуженный работник культуры России, обладательница множества престижных титулов в сфере искусства и высокой моды — Лариса Атаева: «Дизайнер — это человек, который создает комфорт для каждого. Он помогает каждому человеку чувствовать себя уютно и гармонично. Не удивительно, что сегодня у нас присутствуют представители стольких стран — ведь в каждой стране есть свои уникальные идеи и таланты, похожие на те, что мы здесь объединяем. Мы же стремимся культивировать эти идеи, передавать их друг другу, учиться у разных культур и вместе работать над улучшением нашей жизни и оздоровлением планеты. Ведь давно известно: красота спасет мир. Сегодня мы будем видеть эту красоту вместе с вами. Хочу выразить благодарность руководству нашей академии за понимание и поддержку. Особая благодарность — Руслану Махаровичу Кочкарову за постоянную поддержку и веру в наш проект.»

«МИНГИ-ТАУ — 2025: КОГДА ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ КОНТИНЕНТЫ»

26–27 апреля 2025 года в стенах Северо-Кавказской государственной академии (г. Черкесск) прошли сразу два масштабных события: XI Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау» и Международная научно-практическая конференция «Дизайн: Диалог культур — Культура диалога».

Уникальность конкурса «Минги-Тау» заключается не только в его творческом охвате, но и в международной миссии:

конкурс стал площадкой, где молодые дизайнеры и опытные мастера из разных стран представили свои идеи, вдохновлённые культурным наследием, национальными мотивами и современными дизайнерскими решениями.

В 2025 году конкурс объединил 703 участника, которые представили 885 творческих работ.

В нём участвовали школьники, студенты колледжей и вузов, а также профессиональные дизайнеры. География — внушительная: 30 городов России, 9 субъектов РФ и 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых: Беларусь, Армения, Китай, Франция, Арабские Эмираты, Индия, Австралия, Куба, Иран и многие другие.

Одной из центральных номинаций стала «Дизайн костюма» — было представлено 46 коллекций, отражающих уникальность национального кода и современные формы его переосмысления.

Главная цель конкурса — поддержка и развитие талантливой молодёжи, укрепление культурных связей между странами, возрождение интереса к традиционным искусствам и развитие профессионального сообщества дизайнеров.

В рамках мероприятия также прошла Международная научно-практическая конференция, в которой приняли участие **35 участников** — учёные, преподаватели, исследователи, аспиранты, дизайнеры и художники. В фокусе обсуждений — современный дизайн как инструмент диалога культур и средство межнационального взаимопонимания.

Обсуждались актуальные темы:

- мировой дизайн: диалог культур — культура диалога;
- история и практика дизайна;
- перспективы дизайнерского образования;
- роль декоративно-прикладного искусства в формировании будущих специалистов;
- современные подходы к обучению и межкультурному обмену.

По итогам конференции подготовлены **доклады и сборник научных трудов**, а также **презентация творческих работ участников**. Все участники конкурса были награждены дипломами.

Одна из необычных коллекций, вдохновленная планетой Марс, была представлена дизайнером из Адыгеи — Ксенией Владимирович.

Ее отзыв: «Я хотела отразить идею того, как могли бы выглядеть дружеские отношения между марсианами и инопланетянами — представить, как бы выглядела гармония двух рас: земной и марсианской. Также я постаралась показать, как мог бы перемешаться стиль в одежде, объединяя элементы обеих культур.

Для каждого начинающего дизайнера и модельера участие в таком масштабном конкурсе — это уникальная возможность проявить себя, продемонстрировать свои работы профессионалам, уже достигшим успеха в индустрии. Это также шанс получить ценные советы и обратную связь, которые помогут вам расти и развиваться как специалисту.»

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА «МИНГИ-ТАУ – 2025»

XI Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау» в 2025 году объединил участников из более чем 50 городов и 25 стран мира, став поистине глобальной творческой платформой.

Российские города-участники:

Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Белово, Брянск, Евпатория, Железноводск, Калуга, Калинин, Карачаевск, Кемерово, Кисловодск, Майкоп, Михайловск, Невинномысск, Нефтекумск, Новошахтинск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Шахты

Представленные регионы России:

Ставропольский край
Республика Крым
Республика Адыгея
Ростовская область
Республика Дагестан
Донецкая Народная Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА «МИНГИ-ТАУ – 2025»

Участники из других стран:

Азия, Ближний Восток и Закавказье:

Иран
Индия
Китай
Турция
Казахстан
Узбекистан
Киргизстан
Туркменистан
Таджикистан
Арабские Эмираты
Азербайджан
Армения

Европа:

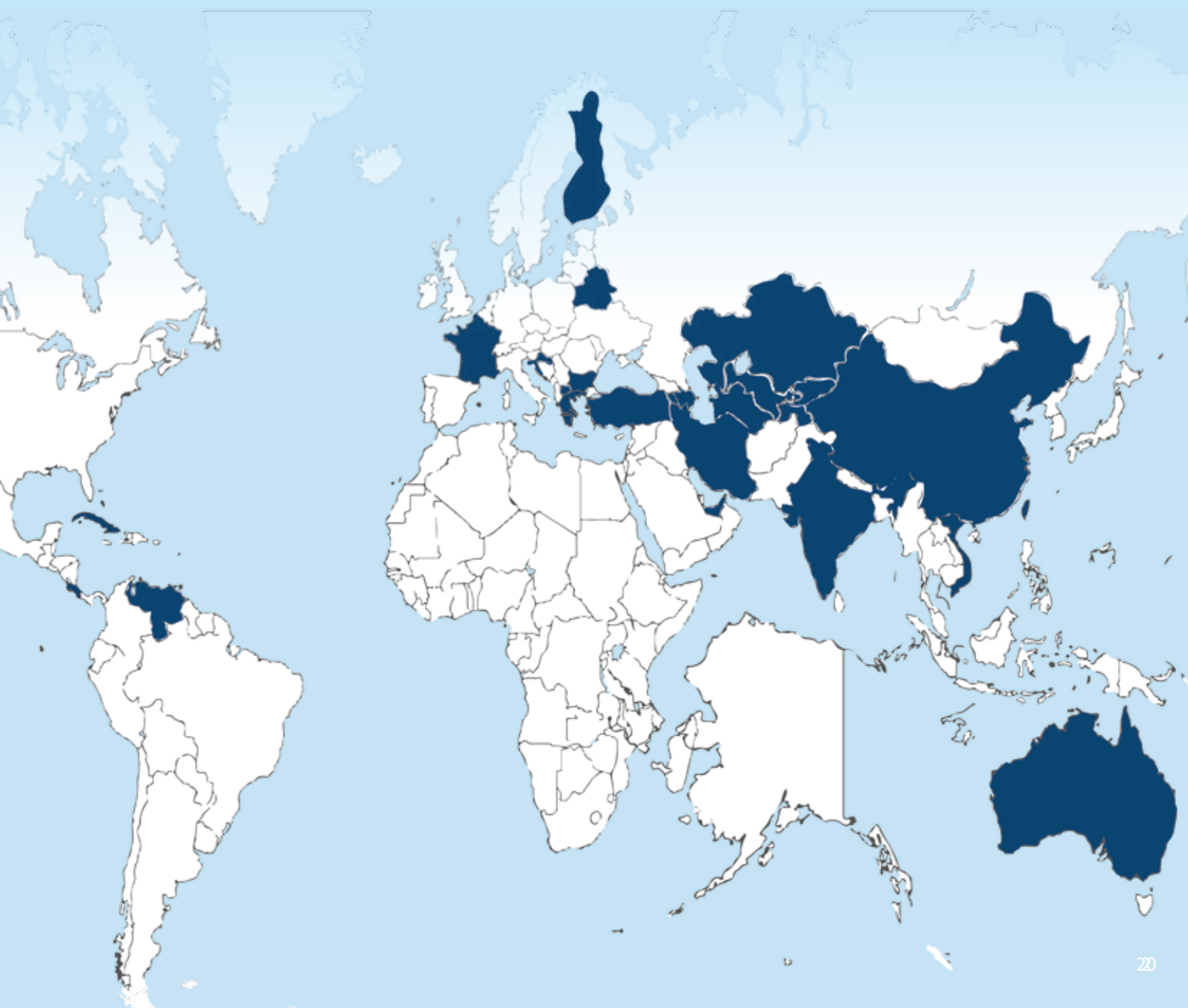
Франция
Болгария
Республика Беларусь
Македония
Хорватия
Греция
Финляндия

Прочее:

Тайвань
Абхазия
Австралия
Вьетнам

Америка и Карибский бассейн:

Куба
Коста-Рика
Венесуэла

Говоря о самом конкурсе он проходил в нескольких номинациях: дизайн костюма, дизайн среды, декоративно прикладное искусство, изобразительное искусство, фотография и предусматривал участие в нём нескольких категорий конкурсантов: юниоров, студентов, и профессионалов. Участники демонстрировали свое мастерство как очно, так и онлайн.

В состав жюри вошли ведущие дизайнеры, художники Российской академии художеств, международной ассоциации Союза дизайнеров, Союза художников России, Союза архитекторов России, творческого Союза художников России и зарубежья. Выбирать лучшего среди великолепия всегда сложно, говорят члены жюри, и тем не менее гран-при конкурса молодых дизайнеров присудили участникам из Казахстана.

Галина Нагорная, проректор по учебной работе СКГА: «В структуре нашей академии функционирует Институт дизайна и лингвистики. Будучи инициаторами этого фестиваля, мы собрали на нашей площадке талантливых и позитивных людей, которые своими сердцами и творческим потенциалом создают декоративно-прикладное искусство, дизайн проекты, а также работают в области ювелирного искусства и художественного творчества

Мы считаем, что **данный фестиваль является площадкой такой международной поликультурной толерантности потому, что сегодня диалог культур - это культура диалога.**

Цель — научить людей общаться, находя особенности каждой культуры, при этом понимая, что все мы несем общие человеческие ценности. Это очень важно для развития взаимопонимания и гармонии в современном мире.»

Гостья из Казахстана, член жюри Райхана Бахирова: «Это мероприятие считается мощным инструментом в укреплении межнациональных отношений, сохранении этнокультурных традиций тюркского народа.

Привлечение внимания молодых художников и молодежи к таким событиям, как выставки и конкурсы, безусловно свидетельствует о том, что **этот народ всегда будет сохранять свою национальную идентичность и жить в согласии с традициями.**

В современном евразийском пространстве это особенно важно для сохранения мира и добрососедства на нашей планете.»

На этих фотографиях представлены лишь некоторые из выполненных работ по различным номинациям — это целые коллекции одежды,

великолепные произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, созданные как профессионалами, так и учащимися художественных школ.

а также впечатляющие проекты дизайна среды, графического дизайна, многие из которых уже реализованы.

Работа конференции. В разделе далее — статьи и выступления по теме.

Эти материалы дают лишь небольшое представление о масштабах конкурса и уровне мастерства участников, ведь за ними стоит огромное творческое усилие и талант. Кроме того, на снимках запечатлены яркие моменты конференции: работы участников, вдохновляющие выступления и обсуждения, а также поездка иностранных членов жюри по достопримечательностям КЧР во второй день мероприятия. Все эти кадры помогают передать атмосферу конкурса, его многообразие и высокий уровень профессионализма участников. Полный список участников и работ размещён в конце журнала.

*Когда дизайн становится
языком взаимопонимания*

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ДИЗАЙН: ДИАЛОГ КУЛЬТУР – КУЛЬТУРА ДИАЛОГА»

Международная научно-практическая конференция, проходившая в рамках конкурса «Минги-Тау», собрала преподавателей, исследователей и дизайнеров со всего мира, чтобы обсудить, как творчество становится мостом между культурами.

*«Искусство – это универсальный язык.
Оно не требует перевода,
но требует понимания».*

26–27 апреля 2025 года в Черкесске, на базе Северо-Кавказской государственной академии, состоялась Международная научно-практическая конференция «Дизайн: Диалог культур — Культура диалога». Мероприятие прошло в рамках конкурса молодых дизайнеров «Минги-Тау» и стало важной частью культурной программы.

Конференция объединила учёных, дизайнеров, архитекторов, преподавателей и аспирантов, чтобы в формате пленарных и секционных заседаний обсудить развитие дизайна в контексте межкультурного взаимодействия. Среди ключевых тем: история и теория дизайна, народный костюм и мода, декоративное искусство, дизайн среды и цифровые технологии в творчестве. Обсуждались новые подходы в обучении дизайнеров, вопросы идентичности, культурного кода, традиций и инноваций.

Особенность конференции — участие экспертов из разных стран и проведение online-сессии, что позволило расширить диалог до международного масштаба.

Труды участников будут опубликованы в сборнике научных работ на платформе eLIBRARY.

Ирина Фирсия-Беляева, президент Ротари клуба «Москва», член международного сообщества лидеров и экспертов в области конкурсов красоты с многолетним опытом, уверена, что **такие конкурсы в первую очередь способствуют передаче опыта от дизайнеров старшего поколения молодым коллегам.** Они позволяют последним воочию увидеть и познакомиться с легендами высокой моды со всего мира, прикоснуться к их искусству и перенять ценный опыт. «Учебники — это прекрасно, но когда общаешься непосредственно с людьми, стоящими у истоков индустрии, — это запоминается на всю жизнь. Конкурсы и фестивали создают уникальную атмосферу, в которой ощущается дух дружбы, взаимной поддержки и понимания. А обмен опытом здесь особенно важен, потому что взаимодействие различных проектов и направлений дизайнерской деятельности всегда приносит новые идеи и вдохновение. Такой симбиоз дает очень хорошие результаты и способствует развитию всей индустрии», — добавила Ирина.

Ричард Зоулч из Коста-Рики, дизайнер и осветитель сценических шоу, был рад получить приглашение на 11-й конкурс дизайнеров Минги Тау в первую очередь потому, что это была возможность впервые побывать на Кавказе и лично познакомиться с его колоритом. Ричард с супругой приехали специально по личному приглашению Ларисы Атаевой для участия в научной практической конференции «Дизайн. Диалог культур — культура диалога», которая проходила также в рамках 11-го международного конкурса молодых дизайнеров. На ней участники — ведущие ученые, исследователи, представители профессионального сообщества и общественных организаций, занимающиеся вопросами теории и практики дизайна, моды и искусств со всего мира — обсудили актуальные вопросы дизайна в контексте межкультурного взаимодействия и развития культуры диалога в профессиональной среде.

Впечатление Ричарда: «We were invited to give a talk about design in Costa Rica, and when they found out I was a lighting designer, they invited me to speak as well. I was looking forward to coming to this region because I've always heard about the design and seen the work coming out of the Caucasus, but I'm very impressed by the spectacular amount of art that is happening here.»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИЗАЙН: ДИАЛОГ КУЛЬТУР – КУЛЬТУРА ДИАЛОГА»

СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Дизайн. Диалог культур — культура диалога» стала важной платформой для обмена знаниями, идеями и опытом в области межкультурного взаимодействия через призму дизайна и искусства. Мероприятие собрало профессионалов, студентов, представителей культурных и образовательных организаций, а также дизайнеров из разных стран и регионов. Участники обсуждали роль дизайна в формировании межкультурных связей, развитие креативных практик, а также создание проектов, способствующих взаимопониманию и диалогу между народами.

В рамках конференции поднимались вопросы сохранения культурного наследия, внедрения инновационных решений в дизайн, а также важности межкультурного диалога для развития современного общества. Множество выступлений и дискуссий были посвящены тому, как искусство и дизайн могут стать мостом между разными культурами, способствовать толерантности и взаимному уважению. Важной частью мероприятия стало представление успешных кейсов и проектов, реализованных в разных странах. В разделе далее представлены статьи и выступления участников конференции «Дизайн: Диалог культур — культура диалога», раскрывающие основные идеи, результаты и перспективы развития межкультурного диалога через дизайн.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн: Диалог культур - Культура диалога»

Уважаемые участники и организаторы Международного фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Минги-Тау»! От имени Международного Союза общественных объединений содействия сохранению социальных, культурных и духовно-нравственных традиций «Лидеры Мирового Сообщества» и от себя лично сердечно приветствую вас!

Уже 11-й раз форум становится важнейшим движущим механизмом сохранения культурных, духовных и нравственных ценностей народов России и мира, обеспечивая преемственность поколений и развитие культурного наследия.

Это событие приобретает особую значимость в контексте вызовов и задач современного мира, объединяя молодых дизайнеров и творческих профессионалов со всего мира для обмена опытом, инновациями и культурным диалогом. Особенно приятно отметить, что наше мероприятие проводится в преддверии 80-летия Великой Победы — символом стойкости, единства и духовных ценностей народов России и всего мира.

Я уверена, что синергия конкурса и международной конференции «Дизайн: Диалог культур - Культура диалога» станет мощным драйвером для новых творческих достижений, укрепления межкультурных связей и развития лидерских качеств у молодых специалистов. Это создаст платформу для раскрытия художественно-эстетического потенциала молодежи, их уникального языка творчества, а также позволит глубже понять природный и человеческий мир — источник вдохновения для будущих лидеров и новаторов.

Традиционное открытие данного конкурса отражает духовные ценности современного общества. Молодые дизайнеры вкладывают частичку себя в свои работы — картины, дизайнерские разработки — стремясь донести свои идеи до широкой аудитории. В условиях глобализации это возможно только через культуру диалога и межкультурного сотрудничества.

Карачаево-Черкесская Республика, где проходит конкурс на базе Северо-Кавказской государственной академии, «Института дизайна и лингвистики», зарекомендовали себя на международной арене как центр воплощения духовных и творческих порывов молодежи, а также как платформа для получения современного образования в области дизайна.

Благодарю за возможность от имени МСОО «Лидеров Мирового Сообщества» выразить искренние поздравления с этим значимым событием в жизни Северо-Кавказской государственной академии. Поздравляю вас с наступающим 80-летием Великой Победы — Символом Победы Духа народа над любыми проявлениями нацизма (фашизма).

Культура — это фундамент цивилизационного развития любой нации. Она является хранительницей национального кода, основой культурного суверенитета России и всего человечества. Культура — это культ предков; её фундаментом служит историческая память и преемственность традиций народов мира.

Доказательством этого служит ежегодное проведение Международного проекта - конкурса молодых дизайнеров «Минги-Тау», который продолжает укреплять межкультурные связи, стимулировать инновационные идеи молодежи и способствовать развитию ответственного лидерства в сфере культуры и дизайна, реализации своих идей, вдохновения для новых свершений и дальнейшего укрепления международного диалога через искусство!

Желаю всем участникам успехов, новых высот и вдохновения! Пусть грандиозность целей «Минги-Тау» продолжает служить мощным импульсом для реализации инновационных идей молодых талантов в различных направлениях дизайнерского искусства.

ГОРЧАКОВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА

Председатель МСОО «Лидеры Мирового Сообщества», Почетный член
МА «Союз Дизайнеров», Посол доброй воли ЮНЕСКО, профессор
Россия г. Москва

Международная научно-практическая конференция «Дизайн:Диалог культур - Культура диалога»

«ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ КАРАЧАЕВСКОГО ВОЙЛОКА»

Атаева Лариса - доцент ВАК, «Северо-Кавказская государственная академия»,
«Институт дизайна и лингвистики»
Россия, г. Черкесск

Аннотация: Сохранение декоративно-прикладного искусства на примере войлокования Карачаевского народа. Трансформация в современных дизайнерских решениях. Мода с этническими элементами. Важная задача, сохраняющая культурное наследие переходящая в современные тенденции. В целом, интеграция народных декоративно-прикладных элементов в современную моду способствует не только сохранению культурного наследия, но и обогащает дизайн новыми идеями, делая его более уникальным.

Ключевые слова: социокультурное пространство, войлок, дизайн, дизайн костюма, одежда, народное творчество, современное искусство.

В последнее время значение народного искусства неизменно возросло. Речь идет о бережном отношении к национальному своеобразию народного искусства и его традиционным средствам, приемам и технологии, а также о творческом развитии лучших традиций и их жизнеустойчивости в современных условиях. Чем шире будут развиваться богатейшие традиции народного искусства, тем плодотворнее будет вся художественная культура. Вопрос национальной специфики искусства остается одним из наиболее сложных в теории декоративно-прикладного искусства.

Испокон веков и до наших дней главным занятием жителей гор у карачаевцев было скотоводство и земледелие. Прекрасные летние пастбища, благоприятные климатические условия стали предпосылками развития сельского хозяйства, обеспечивающего основные нужды населения. Распространенными промыслами карачаевцев была обработка шерсти, изготовление шерстяных тканей, ковров, войлоков, которыми в основном занимались женщины. Обучение девочек этим ремеслам в каждой семье передавалось из поколения к поколению по женской линии. Овечья шерсть является единственным природным материалом, из которого может быть изготовлен войлок. Овечья шерсть имеет верхний чешуйчатый слой - кутикулу. Под воздействием горячей воды и пара шерсть сцепляется друг с другом. На протяжении многих веков и сегодня у карачаевцев остается неизменным принцип войлокования.

Войлок имеет свои положительные характеристики и немалые полезные свойства. Войлок состоит из натуральной шерсти, он прекрасно сохраняет тепло, спасает от перепадов температур и ветра. Это же свойство войлока актуально и на сегодняшний день. Только лишь теплом положительные характеристики войлока не исчерпываются. Он морозоустойчивый, хорошо впитывает влагу, антибактериальный. Войлок обладает оздоровительными качествами, благоприятно влияет на здоровье. Например, одежда из войлока способна лечить от многих болезней и благоприятно влияет на кровоснабжение. Помимо всех вышеописанных средств этот материал является экологически чистым.

Изделия из войлока у горцев находило самое широкое применение, как в домашнем быту, так и одежде. Наиболее распространенным и развитым видом народного искусства было изготовление узорных ковров из войлока, в котором карачаевцы и балкарцы сказали свое особое, неповторимое слово. У жителей гор неизменной одеждой являлась бурка, которая имела в жизни большое практическое и бытовое значение. Традиции старины сохранены, и сегодня уважаемому гостю на Кавказе всегда дарят бурку.

Сейчас изделия из войлока можно встретить на различных ярмарках, выставках, показах Высокой моды, разнообразных презентациях и в бутиках народного творчества. Возрождение народных промыслов привело к возникновению интереса со стороны как отечественных, так и международных модельеров, которые стали использовать его в декоре, как элементы верхней одежды.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Новые тенденции — это войлочная бижутерия и мягкие игрушки, создаваемые многими дизайнерами, модельерами, стилистами и просто умельцами в творческих мастерских. Бурную популярность набирают сумки и кошельки из войлока, сделанные на современный манер с учетом всех последних тенденций. Они хорошо раскупаются, и каждая модница считает уже его важным атрибутом в своем гардеробе.

Изделия и одежда, созданная из войлока, требует огромного таланта. И важно знать, что это ручной труд, а значит, и достаточно кропотливая работа. Материал сначала нужно собрать (обстричь овец), затем обработать, ведь он не продается рулонами и это целый процесс, и уже только потом использовать в качестве ткани для пошива одежды, обуви или галантереи.

В настоящее время войлоковаление переживает второе рождение. Известные дизайнеры охотно используют этот простой и доступный материал для создания модных коллекций одежды и аксессуаров. Войлок, художественной выделки, выполненный настоящим мастером – это настоящее искусство в текстиле.

Войлок в современной интерпретации можно красить, соединять по плотности его виды, можно наносить аппликации, росписи по войлоку и вышивки, компоновать по другим материалам (например, шелку), что позволяет получать совершенно необычные и удивительно красивые вещи.

Сочетая мотивы народного творчества, современного прикладного искусства, удастся создать коллекции совершенно оригинальных и модных костюмов, от которых веет земным теплом и успокаивающим уютом.

Театр Моды Атаевых
Коллекция «Золотое руно
Карачая»

*овечья некрашенная
шерсть, ручное валяние*

Театр Моды Атаевых,
Коллекция «Охотница»,

*овечья некрашенная шерсть,
ручное валяние*

*Сувениры, игрушки, декор из войлока
ручное валяние, сухое фальцевание, овечья некрашенная шерсть*

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Учебный процесс изготовление войлочной игрушки в технике сухого фальцевания

Без знаний прошлого невозможно понять и по достоинству оценить время, в котором мы живем, это касается культурного и прикладного наследия карачаевского народа. Сохранение наследия национальных традиций, соединяющих прошлое и будущее народа, поколений, интегрируя людей в развитую современную нацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусство войлока: курс лекций / Карачаевск: изд-во КЧГУ, 2020. Чомаева Л. М., Хапаева А. С.
2. Функциональное значение войлочного искусства, виды войлока. Вопросы теории народного искусства. / П.Г. Богатырев.
3. Войлок: все способы валяния / Ксения Шинковская.
4. Игрушки своими руками: сухое объёмное валяние / Елена Смирнова.
5. Оригинальный войлок: техника мокрого валяния / Елена Смирнова.
6. Декоративные фигурки из шерсти: проекты в технике фелтинг / Астрид Ольбрих.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СТИЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНЫХ ИСКУССТВАХ НА ПРИМЕРЕ ИНДИЙСКОГО КОСТЮМА

Арти Сони – Член МОА «Союз дизайнеров», лауреат международных конкурсов высокой моды Индия, Дели

Аннотация: Генезис и эволюция этнического стиля в архитектуре, декоративно прикладном искусстве и дизайне (происхождение этностилья, развитие его в XX столетии). Этнический стиль в свое время имел не одно название: фолк-этно, экзотический или просто этника.

С древнегреческого языка слово «этнос» переводится как «не грек», «чужак». В таком значении римляне ввели это слово и в латинский язык. В связи с его латинизацией появился прилагательное «этнический» (ethnicos), употреблявшееся в значении «нехристианский», «языческий». Сейчас термин «этнос» стал научным понятием и является эквивалентом древнегреческого слова «демос» (народ).

Ключевые слова: Культура, этнос, экзотика, национальная одежда, культура, этностиль, фольклор, индийская одежда.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Таким образом, этносом может называться любая группа, которую объединяют общие поведенческие основы, языковые практики, общественные исторические наследия, а также уникальные культурные ценности и религиозные элементы. Все это является частью их общей истории: ремесла, рецепты, фольклор, обычаи и всевозможные художественные формы.

Считается, что самые ранние свидетельства наличия символического мышления у людей, проявившиеся в ремесле, – это продырявленные крашеные раковины из Марокко и ЮАР; возраст этих находок составляет 70–75 тысяч лет. Известны также проколотые раковины из израильской пещеры Схул, возраст которых оценивают в 100–130 тысяч лет.

Традиция постройки зданий и оформления интерьеров в этническом стиле также существует не одно столетие, она зародилась еще в 16 веке, в эпоху великих географических открытий. Страстные путешественники и люди, увлеченные изучением культур других народностей, с азартом использовали возможности этники для создания оригинальных интерьеров своих домов.

Однако повсеместное увлечение этническим стилем началось несколько десятков лет назад. Высокотехнологичные блага цивилизации утомили потребителей, и им захотелось украсить свое жилище уникальными, созданными руками географически далекого от них человека предметами.

Создание единого мирового информационного пространства изменило духовный облик всего человечества, оказало влияние на культуру и заняло важное место в формировании образа жизни человека, стиля мышления и манер его поведения.

Культура является той системой общества, которая обеспечивает его успешное противостояние разрушительным внешним воздействиям; в связи с этим необходимо сохранять и защищать ценности и национальное своеобразие культуры. Как положительное, так и отрицательное воздействие научно-технического прогресса и глобализации на локальные культуры становится ощутимым уже сейчас. Среди отрицательных последствий взаимодействия локальных культур можно также выделить угрозу «эпидемии» девиантности населения, особенно среди молодежи.

Социокультурные глобальные влияния могут иметь и положительное значение. Благодаря широкому использованию глобальной сети как средства коммуникации возможны поиск и внедрение природосберегающих технологий, использование опыта ведения хозяйства у других стран.

На индивидуальном уровне положительным являются постепенный рост уровня образования населения, повышение культурного уровня, доступное вхождение в другие культуры с целью обогащения собственной.

Сложность процессов, которые протекают на современном этапе развития человечества, во многом связана с глобализацией культуры и проблемами, возникающими в связи с формированием культуры человечества как единого пространства.

Процесс глобализации культуры актуализировал такие противоположные тенденции, как транскультурализм и поиски самоидентификации. Сейчас пространство повседневности, визуальный образ человека становятся местом пересечения различных пластов культуры.

На протяжении многих веков костюм создавался по принципу соответствия – «Кто я есть, так я и выгляжу». По нему можно было определить социальное и семейное положение, а также национальную принадлежность и место жительства человека. В наши дни костюм показывает не только реальную, но и желаемую национальную, социальную и культурную идентичность.

Если для культуры в целом традиции являются ядром, которое несет охранительное и идентичностное значение, то в моде происходит обратный процесс – ценность образов и стилей определяется не сохранением традиционных стандартов, а постоянной сменой модных тенденций, что способствует быстрому обновлению и изменению внешнего вида, зачастую отходя от исторических и культурных корней.

Таким образом, несмотря на несомненную связь моды с развитием культуры, в данном процессе можно выделить некоторую несинхронность, обеспечивающую развитие и первого и второго. Благодаря игровому характеру моды культурные коды могут обрести новую контекстуализацию, их означающие могут временно потерять связь с культурным слоем, который их породил. Но так

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

как мода сама является частью культуры, старые следы «официальной культурной прописки» феноменов остаются в сохранности, в том числе и для последующих прочтений-трансформаций.

Исследуя этнический стиль в дизайне, необходимо различать этнические тенденции, национальный стиль и фольклорный. С теоретической точки зрения между костюмом в национальном стиле и этническом существует определенная разница. Первый предполагает обращение к традициям и их обобщение. Второй больше ориентирован на национальный колорит, экологию той или иной страны.

Понятие «фольк-стиль» обычно применяют для обозначения стиля в современной одежде, использующего элементы народного костюма. Комплект, выполненный в фольк-стиле, может быть романтическим по характеру, украшен кружевом и дополнен аксессуарами из экологически чистых материалов. Все это свидетельствует об определенном взаимопроникновении, смешении стилей.

Кантри, деревенский стиль и мотивы европейского крестьянского костюма активно распространились в повседневной одежде в 1970-е. Можно сказать, что фольк-стиль является частью этнической тенденции, наиболее ярко проявившейся в дизайне костюма.

В Индии начали заниматься изготовлением одежды еще в самые древние времена. Согласно историческим сведениям, которые дошли до нас с V тысячелетия до нашей эры в виде наскальных рисунков и предметов, найденных археологами, в те времена индийцы уже могли производить хлопковую ткань. Тогда хлопок был идеальным сырьем, поскольку одежда из него отличалась комфортом и подходила к жаркому климату.

Социальное неравенство проявлялось в наличии варн. Принадлежность к определенной варне диктовала соответствующий костюм и ткань, из которой он изготовлялся. Например, низшее сословие не могло носить одежду из льна. Такое право имели только жрецы и воины. Знать обычно носила одежду из муслина и шелка, часто декорированную золотой вышивкой и натуральным мехом.

Положительным образом сказалось на развитии ткацкого мастерства индийцев развитие торговли. Появились новые красители и ткани. Так, с цветом индиго жителей Индии познакомили римляне, а с шелком – Китай. Однако несмотря на огромное воздействие внешних факторов, Индия смогла сохранить свою самобытность и не раствориться в культуре народов, которые заселяли страну в течение долгого времени.

Огромное значение в индийской одежде имеет цвет и узор. Каждый житель Индии намного больше, чем просто растительный или геометрический мотив. Так, один из самых распространенных орнаментов – пейсли (огурец) – символизирует огненное пламя, воплощение человеческой жизни. Поэтому он часто используется при изготовлении свадебной одежды.

Самый известный индийский наряд – это сари (рис. 1). Он до сих пор востребован в любой точке страны. Длина полотна для формирования сари достигает девяти метров. Им обматывают талию и прикрывают плечо женщины.

В северо-западной части Индии женщины носят тунику и брюки-шаровары, называемые сальвар-камиз. Киноиндустрия часто использует данный вид одежды в своих фильмах, поскольку он сочетает в себе и традиционный, и современный стили одежды.

Еще одним традиционным нарядом является лехенга-чоли – длинная юбка, имеющая многочисленные складки, облегающая кофточка с короткими рукавами и глубоким вырезом. В основном такую одежду носят незамужние женщины.

рис. 1 Сари

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Среди мужской одежды можно выделить длинный пиджак (шервани), рубашку до колен свободного кроя (курта) и облегающие в районе лодыжек брюки (чуридар) (рис. 2).

Современная мода быстротечна, и каждый сезон дизайнеры должны придумывать что-то новое, чтобы удивить и удержать своего потребителя. Одним из богатейших источников для идей является народный костюм. Этнический костюм стали использовать при создании современной одежды еще во второй половине XX века. Модельеры заимствовали его покрой, орнамент и цветовые сочетания.

Необходимо отметить, что способы использования костюма в качестве источника создания нового могут быть самыми разными. Зачастую дизайнеры не копируют отдельные орнаменты или детали, а изучают форму, конструкцию, цвет и орнамент как элементы художественной композиции народной одежды и среды, в которой она существовала.

Индийская национальная одежда завораживает своей красотой и роскошью. Неудивительно, что дорогие ткани, орнаменты и удивительный крой из года в год вдохновляют дизайнеров на создание новых коллекций.

Тюрбаны, слоны, самоцветы - все это можно увидеть на подиуме практически каждый сезон. Не теряют своей актуальности и хлопковые туники. Модельеры предлагают дополнять их бечевкой на талии или украшенным камнями ремнем. Дизайнеры также не обходят стороной расшитые золотом кафтаны и лоскутные жакеты из парчи, которые могут стать отличным дополнением вечернему образу.

Кроме того, одной из главных деталей в коллекциях многих современных модельеров является драпировка. Основное ее преимущество заключается том, что она сохраняют четкость силуэта и добавляет ему женственность. Так, в Индии существует 19 основных способов драпировки сари.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Богданов К. Фольклорная действительность: перспективы изучения // Повседневность и мифология. СПб.: Искусство, 2001.
2. Горина Г. С. Народные традиции в моделировании одежды. М.: Легкая индустрия, 1974.
3. Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994.
4. Каган М. С. Глобализация как закономерность процесса развития человечества XXI веке // Глобализация: синергетический подход. М., 2002.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ВЗГЛЯДОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИЗАЙНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ахмеджанова Халидя - Директор РОО «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины кырма», член Союза журналистов России, член Ассамблеи народов мира Россия, Крым

Аннотация: В статье изложены реальные результаты трансформации культурных ценностей через призму дизайна и отражают ценнейшие достояния культурного наследия мировых цивилизаций на примере деятельности Региональной общественной организации «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Кырма».

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Ключевые слова: культура, культурное наследие, общество, трансформация, дизайн, искусство, художник.

«Россия для меня – это культура, история, традиции.
Но самое главное – это люди!» –
Владимир Владимирович Путин.

На заре цивилизации, человечество имело культ Солнца, как источника Жизни всего живого на Земле. Какие бы трансформации не происходили с человечеством, понятие «Культ – У – Ра» остается главным фактором его принадлежности к той или иной цивилизации. В современном мире культура – это совокупность ценностей, норм, обычаев и творческих достижений, создаваемых и усваиваемых человеком. Измерением культурного достояния современной мировой цивилизации является образование, интеллектуальное и духовное развитие. Уровень содержания этих качеств в человеке определяют ценность каждого из нас. Стремление к совершенству является неотъемлемой составляющей формирования и развития нашей цивилизации. Во все века регулирующим двигателем, строителем, дизайнером культуры являлась и является женщина. Женщины являются хранительницами опыта, передают культурные ценности следующим поколениям, хранят культурные традиции.¹

Культурный код – это набор ключевых символов, ценностей, норм, традиций и моделей поведения, определяющий культуру и менталитет определённой группы людей, нации или общества в целом. Культурный код заложен в самой женщине. Благодаря активной трансляции культурного кода своим детям, формируется культурное наследие, самобытность каждого народа, тот культурный код, которым мы отличаемся друг от друга. Ребенок впитывает с молоком матери особенности языка общения. Ведь только женщина может дать своему ребёнку язык своих предков, научить говорить и любить его. Дизайнер модельер транслирует культурный код своего народа через национальный костюм. Итак, женщина является носителем, хранителем и транслятором культуры, традиций и обрядов своего народа, транслирует культурный код в развитие многонационального общества.

В прошлом, люди жили обособленно и культура развивалась внутри отдельных кланов. Определялся язык общения, формировались традиции, обряды. На протяжении многих веков культура эволюционировала. Этому способствовала глобализация, природные катаклизмы, войны. Вынужденное переселение людей порождало смешение народов. Таким образом, культура становилась общественным достоянием, объектом подражания, изучения, трансформации. Люди, изучая многообразие культурного кода, стремятся сохранить свою идентичность, то зерно, возникшее с самого зарождения народа, культурное наследие. Дальнейшая трансформация культурного наследия становится более совершенной, востребованной обществом. Национальный язык, мелодии, обычаи, традиции, национальные костюмы, архитектура городов, артефакты – все это проявление потребности человека передавать, трансформировать индивидуальную культуру народа, образуя культурное многообразие народов России и всего мира в целом.

Глобализация способствует перемещению народов. В новой среде люди начинают адаптироваться, проявляя свои таланты, раскрывая свой творческий потенциал и транслируя культурный код своего народа в новую среду. Происходит взаимопроникновение культур во взаимодействии с другими носителями культурного кода. Подтверждение этому в словах гимна РОО «МЦКТ «Женщины Крыма», который написала Дугма Михайлова. «Многообразие культур – в этом наша сила». Однако нашей земной цивилизации угрожает уничтожение культуры рожденной много веков назад. война начинается с сопротивления, в потере общественных ценностей. Когда во главе культурного многообразия начинает проявляться не духовное начало а стремление к обогащению и защите своих личных ценностей богатства не культурного а тщеславного, материального. Происходит подмена ценностей дезориентация в культурном многообразии, потеря культурного кода народов.

Объединяясь, с целью трансформации накопленного опыта в общественные формирования, женщины становятся ценным ресурсом государств и народов, являются носителями культурного кода

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

народов, живущих на нашей планете Земля. Таким образом, женщины способствуют созданию гармоничного и устойчивого общества, где каждый человек имеет возможность реализовать свой потенциал и принять активное участие в его развитии.

Среди большого количества женских общественных формирований России Региональная общественная организация «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма» занимает особое место. Организация, основной целью которой является консолидация женского сообщества, объединяет творческих женщин разных национальностей и разных конфессий. В 2025 году РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» отмечают своё десятилетие. Женщины, переосмысливая историческое наследие в контексте современных реалий в общественной среде, реализует свой творческий потенциал, проявляя интерес к интеграции культурного кода в различные виды творчества: в литературу, в музыку, в живопись, в моду, в интерьерные решения, в ювелирную продукцию и даже в оформление digital-пространств. Площадкой, объединяющей творческих женщин, стал Международный крымский женский конгресс «Цветущий миндаль». Концепция мероприятия отражена в «Миндальной философии»: Расцветающий ранней весной миндаль олицетворяет рождение, начало новой жизни, женское начало «инь». Форма миндаля символизирует знание, «семя мудрости», «секретное» значение, спрятанное внутри. В древности миндалем осыпали новобрачных, это символизирует плодородие. Для опыления миндальных деревьев, необходимы медоносные пчелы, что символизирует труд. Все эти сравнения и примеры определяют главную цель в работе Женского Конгресса «Цветущий миндаль»: Привлечение внимания мирового сообщества к решению задач, обеспечивающих права женщин, межнациональное и межконфессиональное культурное взаимодействие, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие волонтерского движения. На площадке конгресса проходят обсуждения поставленных задач, проводятся выставки работ женского творчества, детские конкурсы и многое другое. Основная задача конгресса – раскрыть таланты и творческий потенциал женщины. Самореализация дает женщине уверенность в будущее, помогает правильно воспитывать детей и вкладывать свой труд в развитие культурного наследия страны.

Вдохновил «Женщин Крыма» к раскрытию национального культурного кода проект «Вместе дружная семья». Этот проект раскрыл скрытые таланты наших женщин. Задача участников заключалась в том, чтобы воспитанникам школы-интерната с.Лозовое рассказать о разных народах Крыма, их национальных традициях и выпустить диск с народными сказками. Участники проекта настолько вдохновились этой работой, что все наши мероприятия были очень интересны детям, они задумались о своем происхождении, стали вспоминать традиции своей семьи. Вместе пели песни, проводили конкурсы, викторины. Этот проект заслуживает большого внимания. Трансформация культурного кода происходила на глазах. Следующим шагом на пути трансформации культурного наследия через призму дизайна стал медиапроект, посвященный Году волонтера. Был создан и выпущен эксклюзивный уникальный календарь, в котором на каждой странице была представлена одна национальность, на языке народа написан гимн, представлен флаг и герб страны и фото представителя национальности в национальном костюме. Этот календарь стал визитной карточкой нашей организации.

Большой интерес вызывает творчество Тамилы Халияевой, которая своими руками делает куклы и светильники в национальном крымскотатарском стиле. Наталья Ефетова создает неповторимые интерьерные куклы, которые поражают необычайной красотой костюмов. Вся одежда кукол съемная, и шьёт она их только из натуральных тканей. Коллективная коллекция картин «Венок крымских граций» - особая гордость нашего женского сообщества. Автором проекта является Татьяна Сергеевна Шевченко - заслуженный художник Крыма, член Союза художников России, мастер одного из наиболее сложных видов живописи – станковой пастели. В коллекции 25 картин, написанных художником и её талантливыми учениками. На полотнах изображены женщины разных национальностей в национальной одежде. Каждая картина, представленная на выставке, – это совместный труд учителя и его учеников: Дугмы Михайловой, Наталии Ефетовой, Ирины Погореловой, Валерия Новицкого. Проект «Венок крымских граций» отображает красоту и изящество крымских женщин. Изображенные на полотнах представительницы различных национальностей несут в себе особую духовность, присущую ее народу, и тайну многовековых традиций.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Особое место в нашем женском сообществе занимает удивительная, многообразная, необычайно талантливая и скромная ассирийка, художник, поэтесса - Дугма Николаевна Михайлова. Свое имя Дугма унаследовала от своей бабушки ассирийки. Оно происходит от аккадского слова *dūgmi*, которое означает «пример» или «образец».

Крымские ассирийцы - это потомки представителей одной из древнейших цивилизаций на Земле, история которых исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, основанных за 5 тысяч лет до нашей эры. Жители Месопотамии приняли христианство в I веке. Предками современных ассирийцев являются древние ассирийцы и вавилоняне, говорившие на родственных языках: по-ассирийски и по-арамейски. Ассирийцы, с незначительными изменениями в диалектах, сохранили язык и продолжают говорить на своем языке.

Прямое ассирио-вавилонское влияние культурного наследия на все последующие культуры распространяется во многих областях нашей жизни. Невзирая на то, что Ассирия пала в 605 веке до нашей эры и народ попал в жернова истории, ассирийцы продолжали жить на территории своих предков (ныне территория Ирака, Сирии, Ирана и юго-востока Турции) и сохраняли свою самобытность. Ассирио-вавилонская культура это фундамент европейской и западной культуры, а значит, и русской культуры. История ассирийского и вавилонского народа исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, там, между реками Тигром и Евфратом, согласно библейским преданиям, находился райский сад, в центре которого и росло древо жизни. Это сказание является интерпретацией более древнего представления народов Шумера и Аккада о сакральном древе в центре Мира. Там были увековечены первые масштабные литературные произведения: Эпос о Гильгамеше, в котором дается раннее описание всемирного потопа и эпос Энума Элиш - первый космогонический текст. В нем описывается зарождение нашей галактики и происхождение человека.

Меня очень одухотворяет культура моего народа, имеющая глубокие корни, связь с историей. Ведь нам от природы даны стремление к познанию, изучению научной и культурной картины. На мой взгляд, мы должны оберегать культурное и духовное наследие и в этом я вижу свою миссию, предназначение свыше. Моё творчество — это больше, чем просто картины. Это история моего народа, рассказанная через цвет, ритм, форму и символ. Через искусство я осмысливаю культурное наследие как живой язык, способный говорить с человеком вне времени. Я рассматриваю живопись как посредника между прошлым и будущим, между корнями и новыми смыслами, между памятью и действием. Особое место в моём художественном пути занимает культура Ассирии — её богатейшее наследие для мировой культуры. Ее древние коды становятся для меня точкой опоры, внутренним источником, материалом для личного диалога с историей. Меня одухотворяет связь поколений, стремление сохранить и переосмыслить наследие, встроив его в современный визуальный язык. Я убеждена: трансформация культурных взглядов возможна только при глубоком уважении к их истоку. Мы не можем строить будущее, забывая о красоте и боли прошлого. Для меня культура — это не объект музея, а живая ткань памяти. Это внутренний нравственный закон, который мы ощущаем, когда смотрим на звёзды сквозь темноту и ищем в себе свет. На мой взгляд, мы люди до тех пор, пока можем сострадать, сочувствовать, сопереживать. И миссия каждого - служить своим талантом людям. Поэтому все средства, полученные от продажи моих работ на выставках и аукционах, я направляю на благотворительные цели. Искусство не должно быть только отражением личного мира — оно должно становиться действием, способом помощи, вкладом в исцеление общества. Мои работы с ассирийскими мотивами — это акты памяти и любви. Это попытка вплести нити древнего опыта в современность. Я верю, что именно женщина является хранительницей культуры. Через женскую чувствительность, через рукотворный жест, через прикосновение к материалу передаётся незримое, но необходимое. Я безмерно благодарна Богу, родителям, наставникам и самой жизни за то, что мне дана возможность идти этим путём. Всё наполняет меня и направляет к моему предназначению — быть хранительницей красоты, посредником между поколениями, проводником культурной памяти. Моё искусство — это форма внутреннего диалога, молитва, тихий акт сопротивления забвению. Это способ соединять души и эпохи, и быть живым источником любви – глубокие откровения Дугмы Николаевны.

Это признание художника Дугмы Михайловой как нельзя лучше отражает суть данной статьи.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Дугма Михайлова нашла свой путь истины не сразу. Через время, поиски, сопротивления, она пришла к себе, к памяти предков. Она с отличием окончила Художественной училище имени Самокиша. Во время защиты дипломной работы Дугма стояла к картине полубоком, и вдруг все присутствующие в зале увидели, как луч света заструился из арки, будто кто-то фонариком подсветил. Члены комиссии назвали это чудом. Позже Дугма вписала этот луч на полотно.

Творчество не покидает художника. Она пишет цикл работ на тему эпоса о Гильгамеше (правитель шумерского города Урук, который жил в конце XXVII – начале XXVI веков до нашей эры). Она считает, что многое в библейских сюжетах Ветхого Завета становится понятным через шумерскую и ассирио-вавилонскую литературу: эпосы, легенды, мифы в Библии связаны с шумеро-аккадской культурой.

Богиня Иштар: символ любви, борьбы и плодородия в ассирийской мифологии. Иштар – одна из самых ярких и многогранных фигур в ассирийской мифологии. Ее образ объединяет в себе силы любви и борьбы, страсти и разрушения. Она – богиня, которой поклонялись не только как символу красоты и страсти, но и как защитнице, воительнице и символу плодородия. Иштар, как и другие боги ассирийской мифологии, олицетворяет эту уникальную гармонию, где любовь встречается с борьбой, а плодородие с разрушением. Ее сила не ограничивалась лишь одной сферой жизни – она могла быть и нежной возлюбленной, и безжалостной воительницей, что делает ее образом, полным противоречий и многослойных смыслов. Иштар была не только богиней любви и страсти, но и покровительницей полей и урожая, защищая плодородие и даруя жизнь всему живому. Она вдохновляла не только на мирные подвиги, но и на великое мужество в битвах, заставляя стремиться к победе даже в самых тяжелых обстоятельствах. Этот двойственный, но в то же время целостный образ отражает основные принципы ассирийской мифологии, где боги – это не просто силы природы, но и существа, что могут влиять на судьбы людей, направляя их в поисках внутреннего баланса и силы. Иштар же, как символ, учит нас, что любовь и борьба – это не противоположности, а силы, которые, встречаясь, могут вести к великим преобразованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
2. Андреев, А.Л. «Мы» и «Они»: отношение россиян к другим странам мира / Андреев А.Л. – М.: Амфора, 2021. – 107с.
3. Ахмеджанова Х.А. Магистерская работа на тему: «Технологии преодоления коммуникативных барьеров в межэтническом взаимодействии (на примере деятельности РОО «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма», РАНХиГС; (рук. доцент кафедры ЮНЕСКО, к.ф.н. Богословская В.Р.) – 2019 г.
4. Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. / Ван Дейк Т.А. – М.:Дрофа, 2023. –167с.
5. Горелов, И.Н., Енгальчев, В. Ф. Безмолвной мысли знак: рассказы о невербальной коммуникации. / Горелов И.Н., Енгальчев В. Ф. – М.:ЭКСМО, 2020. – 187с.
6. Культура взаимопонимания и взаимопонимание культур / Коллективная монография: В 2 ч. – Ч.1.– Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2024. –13с.
7. <https://www.culture.ru/>
8. <https://znai.kniga-vsluh.ru/>
9. skysmart.ru
10. <https://www.noo-journal.ru/venok-krymskikh-gratsiy>

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

FUNFICTION КАК ФЕНОМЕН СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Батчаева Лидия - директор Института Дизайна и лингвистики СКГА, член Творческого Союза художников России
Россия, КЧР

Аннотация: данная работа призвана изучить особенности такого социального феномена как funfiction (фанфики), которые пользуются популярностью среди современной молодежи. Данный жанр актуален и интересен тем, что позволяет сочетать реальность и вымысел, способствуя развитию творческого мышления. Кроме того, рассматривая его в пространстве сетевой культуры, необходимо обратить внимание на доступность информации практически всем группам подростков и молодежи, что способствует появлению неформальных объединений, онлайн сообществ, отражающих компоненты современной культуры.

Автор изучает особенности сетевой культуры в целом и место такого явления как funfiction, основные его целевые аудитории и проявления в сетевых сообществах.

Ключевые слова: funfiction, сетевая культура, современная молодежь, коммуникация, сюжетная линия, онлайн общение, специфика истории, социальные медиа, непрофессиональная литература

Введение

Современная медиакultura представляет собой широкое пространство для деятельности, самовыражения и самореализации подростков и молодежи. Множество социально-культурных феноменов, различных жанров творчества побуждают создавать новые виды и пространства коммуникации. В контексте современной сетевой культуры актуальны такие явления и направления творчества, которые доступны, понятны и интересны для большинства аудитории. К одному из таких феноменов можно отнести funfiction или фанфики, которые завоевывают все большую популярность в кругу современной молодежи. Эти небольшие истории наполнены смыслом и позволяют корректировать содержание прямо в процессе прочтения, дополняя новыми героями, событиями, категориями.

Материалы и методы исследований

Такие авторы как Л.О. Алгави, И.И. Волкова, Ш.Н. Кадырова [1] связывают популярность данного вида сетевого искусства со следующими факторами:

Фанфики доступны для широкой аудитории, т.к. их большинство находится на различных интернет-платформах, где возможно их найти, сохранить и преобразовать;

- Возможность развития творческих и речевых способностей, повышения уровня общей осведомленности. Интерес к написанию фанфика стимулирует к познанию мира, получению новых знаний.
- Получение обратной связи. Читателям возможно оставить комментарии для каждого произведения, отрывка либо главы.
- Также возможно написать самим, авторам лично с упоминаниями фанфиков в социальных сетях указывая гиперссылки, источники их появления.
- Исходя из этого, возможно отметить, что Fanfiction является важным элементом популярной сетевой культуры, в том числе, и в России. И это оказывает неоднозначное влияние на молодежь.

Результаты и обсуждения

М.А. Кашина и А.А. Педченко отмечают, что современное общество характеризуется как информационное, поликультурное, технотронное, подразумевающее преимущественно потребление и принятие различных ценностей, нежели отдачу.

Именно поэтому важнейшим является формирование специфической, сетевой культуры и коммуникации. Данные авторы подчеркивают, что более 75% россиян заходят ежедневно неоднократно в сеть с различными целями.

При этом 83% из них это молодежь или подростки. Конечно, подобные данные обуславливают то, что появляются новые виды коммуникации, социокультурной деятельности, имеющей свои результаты.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

То пространство, которое появилось в современном цифровом медиапространстве, предоставляет практически неограниченные возможности для творчества и создания инновационных интересных проектов.

Фанфики, в качестве литературного и творческого жанра прочно завоевали место в поликультурной молодежной среде. Как мы уже говорили, они имеют ряд особенностей, позволяющих самореализовываться, выражать свои чувства. Эмоции, принимать их от окружающих.

Сам по себе феномен *funfiction* представляет совокупность небольших литературных произведений (серию, линию), созданную фанатами книг, компьютерных игр, видеосюжетов. Наиболее интересным представляется то, что читатели (зрители) могут самостоятельно развивать сюжетные линии, дополняя и трансформируя их. При этом читатель (зритель) проецирует свои переживания, страхи, ожидания, тем самым обозначая собственные трудности, особенности коммуникации. Культурная функция данного направления заключается еще и в том, что по сравнению с традиционными классическими жанрами оно является более прогрессивным, а поворот сюжета непредсказуемым. Это обновляет содержание уже известных продуктов творчества, произведений в контексте актуальных потребностей, интересов молодежи. Для иллюстрации можно привести в пример известные картинки вкладышей от жвачки «Love is...», которые стали популярными несколько десятков лет назад. Однако, в тот период основное творчество фанатов заключалось в их коллекционировании и воспроизведении в рисунках (рис. 1).

Рис. 1. Вкладыш от жвачки «Love is...» (начало 2000 гг.)

На рис. 2. представлена современная интерпретация данного творческого проекта на основе аниме-направления, представляя собой интеграцию нескольких культурных направлений в одном продукте.

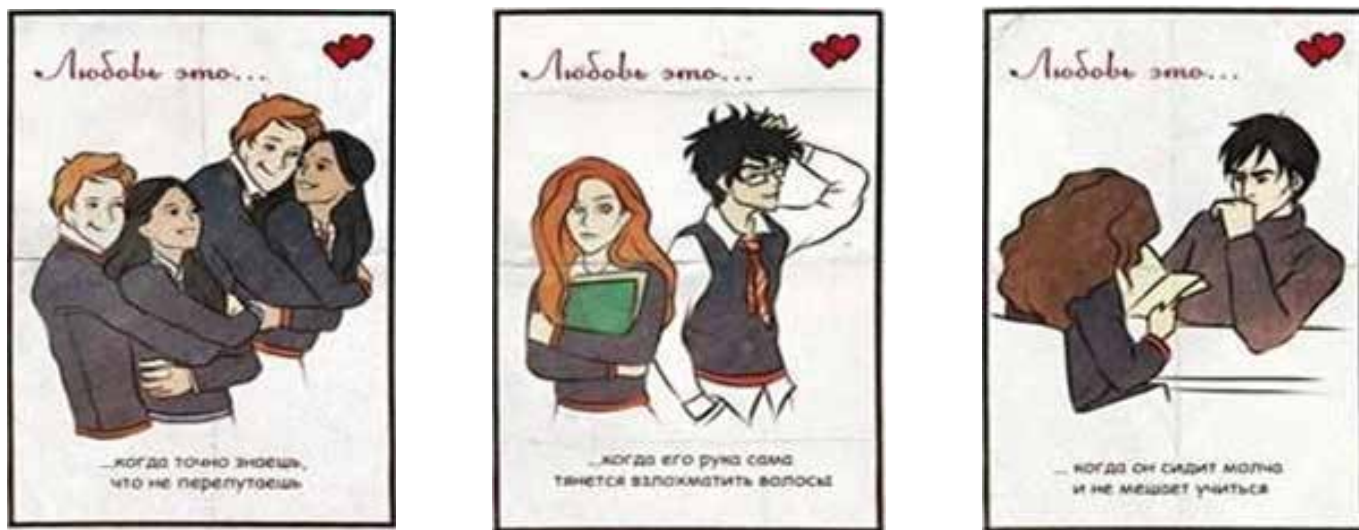

Рис. 2. Современное творчество *funfiction*

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Анализируя данный социокультурный феномен, возможно прийти к выводу, что он предоставляет максимальные возможности для развития воображения, организации коммуникации между представителями различных культур, а также характеризуется юмором, ироничностью. А.И. Жилеева характеризует funfiction не только как протест традиционной литературе, но и как новый этап развития сетевой культуры, т.к. он интегрирует в себе множество современных направлений (поп, фан, аниме и пр.). Это позволяет говорить о появлении новой культуры. «ценностно нагруженную среду», отражающую интересы и потребности современных поколений молодежи.

Ориентируясь на трендовые направления развития социума, важно выделить то, что в основном содержании фанфиков всегда можно увидеть наиболее противоречивые группы (социальные меньшинства, протестные личности др.). Это показывает доступность данной культуры и возможность участия в ней всех, даже людей, которые отвергнуты в реальном обществе. Подобная культура, с одной стороны, противопоставляется социально приемлемой и традиционной, а с другой обеспечивает возможность обозначения личностной позиции, авторского мнения тех групп и личностей, которые в социуме не приняты.

Изучая явление funfiction, ряд авторов (М.А. Кашина, А.А. Педченко), характеризуют его одновременно как культурный и литературный феномен. Исследовав их работы, мы выделили наиболее значимые характеристики в контексте этих двух составляющих (табл. 1)

критерии	литературный жанр	социокультурный феномен
линия сюжета	Воспроизведение реальности, дополнение вымышленными сюжетами	Вымышленные сюжеты дополняются личностными эмоциями и переживаниями
главные герои	Реальные, вымышленные	вымышленные
авторы	Профессиональные писатели	Непрофессиональные писатели (подростки и молодежь)
структура вселенной	Пространство сюжета четко организовано, оно может являться реальным или вымышленным, однако все его компоненты находятся в зоне анализа и осознания	Пространство фанфика это безграничный мир, не имеющий окончания, дополняться может бесконечное количество раз в зависимости от авторов, и его трансформация находится в зоне бессознательного (чувства, эмоции)

Таблица 1

На основе данной таблицы выявляется одна из важнейших социокультурных функций funfiction: социализирующая, позволяющая включиться в общество личностям с любой точкой зрения и социальным положением. Предварительное ознакомление с произведением, которое будет отражено в фанфиках является эмоционально вовлеченным, обсуждаемым, и необходимо для того, чтобы отразить авторскую позицию в самом funfiction. В нем недостаточно просто переписать сюжет или «додумать» его. Важно определить ключевые моменты, в которых эмоции и переживания наиболее остры и позволяют донести все, что чувствует автор, до аудитории.

В контексте того, что funfiction – это культура интернет-пространства, возможности коммуникации, обсуждения и дополнения сюжетов практически безграничны. Это обусловлено тем, что в дискуссию могут включаться представители различных культур, молодые люди и подростки, проживающие на разных континентах. При этом образуется единое социокультурное пространство, отличное от традиционного, иногда противопоставляемое ему, а иногда, и успешно интегрированное в общество.

Н. Самутина, указанная в работе М.А. Кашиной и А.А. Педченко, отмечает, что данный культурный феномен изменяет окружающее пространство, деятельность и роли его субъектов. В первую

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

очередь, трансформируется роль читателя, зрителя, который от простого созерцания, восприятия и возможного воспроизведения, прочитанного (увиденного) переходит к активной позиции исследователя, творца, дизайнера интеллектуального и творческого пространства.

В исследованиях А.И. Жиляевой и К.А. Прасоловой указывается, что это именно массовый сетевой феномен, отражающий коллективное творчество и позволяющий расширять границы привычной деятельности, выходить за пределы разума. Одно из немногих качеств, что связывает нестандартный funfiction с традиционной, «ориджинал» культурой – это несколько направлений, сюжетных линий, в которых создаются данные произведения. При этом, это практически единственное сходство. В качестве основных направлений можно назвать: «Взаимоотношения», «Запретная любовь», «Место отвергнутого в обществе», «Большие секреты» и пр., т.е. то, что во все времена было важно и актуально для молодежи. Фанфики имеют еще одну важнейшую особенность: они находятся в доступности для всех участников групп вне зависимости от места проживания и иных параметров. Наиболее известным сетевым ресурсом является ficbook.net, своеобразная библиотека, имеющая ряд преимуществ перед другими онлайн ресурсами. Самым интересным и актуальным в ней можно назвать то, что кроме самих произведений funfiction в ней есть раздел «заявки», где располагаются различные сюжетные линии, «зарисовки», мысли, идеи, которые любой человек может развить, дополнить, интегрировать в культуру.

Безусловно, это дает неограниченные возможности для творчества, появления новых оригинальных сюжетов, творческого развития личности и объединения разных людей в единые культурные сообщества.

Выводы

1. Проанализировав различные источники, мы с уверенностью можем конкретизировать основные функции funfiction в контексте культурного развития социума: Творческая которая позволяет раскрывать способности любого человека, даже не умеющего креативно мыслить;
2. Коммуникационная, позволяющая организовывать общение с различными категориями подростков и молодежи вне зависимости от социальных признаков;
3. Адаптационная функция позволяет социализироваться в обществе тем личностям и группам, которые имеют проблемы в коммуникации, не могут «найти себя» и выразить свои интересы и потребности.

Создание новых персонажей в funfiction позволяет конкретизировать те свойства и качества, которые наличествуют либо желательны для современной молодежи и подростков, отражают ключевые характеристики и по данным портретам можно сделать выводы о структуре личности, возможных моделях поведения и способах коммуникации.

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что funfiction это новый социокультурный феномен, реализующийся преимущественно, в сетевых сообществах и характеризующийся необычностью, нетрадиционностью. В контексте развития поликультурного, многогранного социума данное понятие занимает особое, значимое место, т.к. отражает жизнь современной молодежи и способствует развитию как отдельных личностей, так и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алгави Л.О., Волкова И.И., Кадырова Ш.Н., Расторгуева Н.Е. Сетевое литературное творчество молодежи как ключ к пониманию поколения Z // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2021. № 3. С. 3 – 21.
2. Жиляева А.И. Ориджинал и фанфик: критерии разграничения // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 2 (83). С. 97 – 102.
3. Коробко М.А. Жанр в нонфикшн: закономерности использования (на материале фандомов "Шерлок", "Мерлин", "Сверхъестественное") // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №6. С. 154 – 157.
4. Романенко К.Р. Трансформация канона, борьба с каноном, пересоздание канона как основания культуры фанфикшна // Философия. Журнал высшей школы экономики. 2022. № 2. С. 168 – 188.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

5. Четина Е.М., Ключикова Е.А. Фандомы и фанфики: креативные практики на виртуальных платформах // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. №3 (31). С. 95 – 104.

6. Щукина Д.В., Городищева А.Н. Фанфики как новый вид сетевого искусства // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2022. С. 862 – 864.

7. <https://www.pinterest.com/pin/love-is-2-in-2023--630644754092219026/>.
Режим доступа: pinterest.com (дата обращения: 09.04.)

ЭТНИЧЕСКАЯ МОДА НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Бакирова Райхана - доктор социологических наук, ОО Евразийский Альянс женщин, Председатель Координационного Совета, лауреат премии Мира Казахстан, г. Астана

Начиная от раннеарабских представлений о Центральной Азии до формирования нового шелкового пути такие вопросы как Евразийское единство и этнонациональная идентичность в условиях глобализации казахстанско-российских отношений носят геополитический характер. Уважительное отношение к своим корням, традициям является залогом дальнейшего прогрессивного развития народа, воспитания здорового поколения.

Этномода Казахстана включает историю развития традиционной казахской национальной одежды, использование определённых материалов и украшений, а также современное развитие Этномоды, сочетающей традиции и современные тенденции.

В древние времена — одежду шили из шкур скота и диких зверей. Из-за кочевого образа жизни и переменчивых погодных условий специальные головные уборы (тымак), шубы и штаны из меха были удобными видами одежды.

XVIII–XIX века — крой и материалы менялись, одежда отличалась разнообразием декоративных элементов и украшений. Например, состоятельным людям шили одежду из шёлка, атласа, бархата и парчи, для одеяний простых людей использовали недорогие ткани: плис, ситец, бязь, нанку.

Влияние соседних народов — на пошив казахской национальной одежды повлияла манера шитья одежды русских, таджиков, киргизов, туркмен. Это привело к заимствованию некоторых головных уборов (платков, шалей, шапки-ушанки). Шерсть домашних животных — её использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешметов) и головных уборов.

Войлок — для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец. Грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти

Нагрудные украшения — ожерелья и подвески, которые делали в особых формах, чтобы подчеркнуть социально-культурное и религиозное значение. Например, украшение Өңіржиек — ожерелье из прямоугольных серебряных пластин, которые скрепляются вертикально с помощью цепочки.

Серьги — статусное украшение, которое рассказывало о происхождении, статусе, возрасте, состоянии. Особые орнаменты на серьгах придавали им сакральный смысл: оберегали от злых сил, защищали от пересудов.

Сегодня Этностиль вошёл в повседневную моду — этнические мотивы перестали быть атрибутом исключительно торжественных мероприятий.

Дизайнеры предлагают новые интерпретации традиционных предметов гардероба — платьев, юбок-макси, камзолов и шапанов, делая их более функциональными и стильными

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Важными элементами современной казахской моды остаются национальные орнаменты, многослойность и использование натуральных тканей.

Пусть ваши дети, продолжатели добрых традиций, будут счастливыми. И сегодняшние участники Международного Конкурса молодых дизайнеров «Минги-Тау», являются свидетельством Укрепления научных, культурных связей на евразийском и тюркоязычном пространстве.

Конкурс это состязание лучших из лучших, это старт, открывающий новые возможности для профессионального роста. Искренне благодарю организаторов Конкурса, желаю участникам конференции «Дизайн: Диалог культур-Культура диалога» интересных дискуссий, конкретных предложений, новых встреч, деловых контрактов, успехов, новых достижений, счастья. Мира и благополучия вашим семьям.

С уважением Бакирова Райхана Капаровна

АЛТАЙСКАЯ ДОМОВАЯ РОСПИСЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА КРЕСТЬЯНСКОГО ЖИЛИЩА В XVIII-XX ВВ.

Беляева Фирсия
Россия, г. Барнаул

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы исследования алтайской домовой росписи как интегрального элемента в системе устройства крестьянского жилища на Алтае в период XVIII-XX веков. Анализируется символическое, обереговое и функциональное значение росписи в контексте архитектурно-пространственной организации дома. Особое внимание уделяется взаимосвязи росписи с основными элементами жилища (окна, двери, интерьер, печь, красный угол), а также ее эволюции и изменениям в течение рассматриваемого периода. На основе искусствоведческого и этнографического анализа демонстрируется, что домовая роспись на Алтае являлась не просто украшением, а неотъемлемой частью традиционной культуры и быта крестьян, отражая их эстетические представления, верования и социальный статус.

Ключевые слова: Алтай, домовая роспись, крестьянское жилище, архитектура, интерьер, символика, оберег.

Искусство домовой росписи является одним из наиболее ярких и самобытных проявлений традиционного народного творчества. Крестьянское жилище, будучи не только укрытием, но и сакральным пространством, часто становилось объектом художественного осмысления и декорирования. На Алтае, в регионе с богатой этнокультурной историей, домовая роспись получила своеобразное развитие, отражая как славянские традиции, так и локальные особенности. Крестьянское жилище является одним из наиболее значимых объектов исследования в этнографии, архитектуре, культурологии и искусствоведении. В системе русского крестьянского жилища особое место занимали декоративные элементы, среди которых домовая роспись играла важную роль.

В основе исследования лежит анализ этнографических фотоматериалов и сохранившихся образцов крестьянской архитектуры Алтайского края. Данные образцы были обнаружены в середине 1950 гг. в ходе экспедиции Научно-исследовательского института художественной промышленности. По результатам экспедиции был создан альбом «Русское декоративно-прикладное искусство на Алтае», под руководством Н.И. Каплан, в котором собраны фотографии интерьера из сел Топольное, Туманово, Черемшанка и Сибирячиха [1].

В начале XVIII столетия на территории Алтая сформировался уникальный архитектурный ансамбль хозяйственных и жилых построек. Этнические группы пришедшие на территорию Алтайского края, внесли огромный вклад в формирование самобытного архитектурного облика региона. Доминирующим строительным материалом было дерево. Переселенцы из различных областей России мигрировали в Сибирь по ряду разных причин, значительная часть поселилась в старожильческих селах. Они привезли с собой глубокие традиции деревообработки. Жилье представляло собой деревянный дом с традиционной двускатной крышей, которая символизировала космологическую связь между земным и небесным мирами. Т.К. Щеглова полагает, что основой любого жилища служил четырехугольный сруб, называемый «клетью» [2]. Научные исследования подтверждают, что архитектурные особенности и планировка построек в нашем регионе практически идентичны традиционному крестьянскому домостроению, сложившемуся в Западной Сибири. Специалисты отмечают высокую степень типологического сходства в организации жилого пространства и строительных приемах, характерных для данной географической области. А.Ю. Майничева считает, что в Алтайском крае, можно выделить несколько типов жилищ: изба однокамерная четырехстенная клеть, дом-пятистенок двухкамерный, дом-связь трехкамерный крестовик многокамерный [3].

Что касается внутреннего убранства помещения, основным типом постройки дома на Алтае является «изба с печью». В славянской культуре печь являлась «сердцем дома», она служила центральным элементов избы, обеспечивающим теплом, местом для сна и приготовлением пищи. Печь

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

символизировала домашний очаг, плодородие и защиту. Роспись на ней часто носила береговой характер или изображала «райские» мотивы - цветы, птицы. Ее расположение в углу и частота росписи делали ее зрительным центром интерьера. Как полагает В.А. Липинская «Внутреннюю планировку определяли по положению русской печи, которая в жизни каждой семьи играла важную роль» [4, с.176].

В традиционной русской избе пространство у печи было тесно связано с женской хозяйственной деятельностью, этот угол называли «бабий кут». В этой зоне размещались предметы быта, прялка, а также сундук с приданым. Предметы быта так же были украшены растительными композициями. Как отмечает Н.П. Гринкова, «вдоль левой стены на высоте стола вделывался в стену залавок, использовавшийся для кулинарных нужд» [5, с.447]. Этот угол символизировал женскую сферу влияния, продолжение рода и домашний уклад. Его расположение у входа могло выполнять защитную функцию, оберегая внутреннее пространство избы от внешних негативных воздействий. Куть и печь в обрядах русских Алтая олицетворяли домашний очаг. Важнейшее свойство печи - приготовление пищи - превращение, с хозяйственной и ритуальной точки зрения, сырого, неосвоенного, «нечистого» в вареное, освоенное, чистое [6, с. 168].

По диагонали от печи располагался красный угол. Красный угол представлял собой сакральный элемент жилища, где сосредоточивалась духовная жизнь семьи. В этом пространстве размещались иконы, освященные предметы и церковная атрибутика, символизируя связь с божественным миром. Красный угол относился к мужской половине избы. Мужской частью избы считались «передний» угол и сторона от него к порогу. Согласно некоторым этнографическим исследованиям, в «кут» мужчина не мог войти без приглашения, что указывает на существование в славянском доме и мужского угла. А. К. Байбурин, подчеркивает, что восприятие пространства у печи как исключительно женской зоны было характерно для русской традиции. Мужской угол, или «коник», мог располагаться у входа или напротив женского угла. Здесь хранились инструменты для мужских работ, лавка и сундук с мужской одеждой. Этот угол символизировал мужскую сферу деятельности, связанную с внешним миром, охотой и ремеслом, отражая разделение домашних обязанностей и ролей между полами [7, с.175].

Между тем и женская и мужская части дома были украшены разнообразными растительными композициями. Роспись стен и потолка, особенно в избе-пятистенке, где стены могли быть обшиты и побелены, создавала единый художественный ансамбль, делая пространство более светлым и праздничным. Чаще всего это были крупные цветочные композиции или венки под потолком. И.А. Кущевский, описывая дома на пути из Томска в Барнаул, отмечает: «...иногда, в зависимости от фантазии хозяина, стены украшены изображениями птиц, павлинов и других пестрых мотивов» [8, с. 591-592].

Многие мотивы и символы, применяемые в росписи, имеют связь с небесной сферой. Основу росписи верхнего яруса составлял белый цвет. Белый цвет - символ чистоты в славянской мифологии. На белом потолке размещались круги - венки, украшенные бутонами, цветами и ягодами. При этом разнообразие растительных элементов было не случайным: каждый элемент находился на своем предписанном месте. Листья символизировали изобилие, тогда как цветы олицетворяли женское начало. Потолок в крестьянской избе воспринимается как его «небо», изображение круга или венка, украшающего потолок, ассоциируется с солнцем - светилом, которое дарует жизнь всем живым существам на Земле. Круги-венки помещались на потолках в соответствующих зонах, они имели свою атрибутику. В одном помещении располагалось несколько растительных кругов, которые выполняли функцию оберега [9, с.48].

Особое значение имела в Алтайском крае роспись на дверях и ставнях. Входная дверь, окна и ворота выполняли защитную функцию. Порог, символизировал границу между уютным внутренним миром дома и внешним, неизвестным и потенциально опасным пространством. Порогу приписывалась магическая сила, и с ним было связано множество суеверий и запретов. Верили, что через него могли проникать как благие, так и зловещие силы. На Алтае, где дом часто становился убежищем от суровой природы, порог как граница между безопасностью и угрозой особо выделялся защитными символами. Все входы и выходы украшались алтайскими росписями с растительными мотивами. На дверях часто изображали дерево, на котором симметрично

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

размещались совы и львы, смотрящие друг на друга. Изображение дерева так же не случайной в алтайской домовой росписи. Этот мотив в некоторых источниках, например у Л.В. Живовой и И.В. Шлейхера, называют «древом жизни», подчеркивая его защитное и жизнеутверждающее значение [10, с. 18].

Изучение сохранившихся образцов и архивных материалов позволяет сделать вывод о том, что жилище старообрядцев не было однородным пространством, а делилось на функциональные зоны: рабочая - у печи, обеденная - у стола, спальная - лавка, полати, сакральная - красный угол. Домовая роспись играла существенную роль в оформлении этих зон и подчеркивании их значения.

На протяжении XVIII-XIX веков домовая роспись на Алтае развивалась, сохраняя свою важную роль. Однако с начала XX века и особенно в советский период ее место в системе жилища стало меняться. Индустриализация, урбанизация, изменения в быте и мировоззрении, утрата традиционных навыков и ценностей привели к постепенному угасанию этого вида искусства. Роспись стала упрощаться, ее символическое значение утрачивалось, уступая место чисто декоративным функциям.

Алтайская домовая роспись в XVIII-XX веках являлась неотъемлемой частью системы устройства крестьянского жилища. Она не ограничивалась лишь эстетической функцией, а играла значительную роль в символическом и функциональном оформлении дома. Располагаясь на ключевых элементах интерьера (окна, двери, печь, стены, потолок), роспись не только украшала жилище, но и выражала мировоззрение крестьян, их верования, стремление к защите и благополучию. Ее интеграция в архитектурное и бытовое пространство дома свидетельствует о глубокой взаимосвязи народного искусства с повседневной жизнью и культурой. Изучение места росписи в системе жилища позволяет лучше понять специфику народной культуры Алтая и значение традиционного декора в формировании жизненной среды человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русское декоративно-прикладное искусство на Алтае. Альбом фотографий. М., 1957.
2. Щеглова Т. К. Народы Алтая в прошлом и настоящем: численность, размещение, этнокультурный состав, этноконтактные зоны / ст. подготовлена по результатам круглого стола «Образование: без национальных границ» // ВЕСТНИК АлтГПА: непрерывное педагогическое образование в трансграничном пространстве: – 2015. – №23. – С. 97–107.
3. Майничева А. Ю. Деревянные постройки в поселениях Колыванского района Новосибирской области // Русские Сибири: культура, обычаи и обряды. Новосибирск, 1998. С. 143.
4. Липинская В.А. Местные особенности традиционных поселений, жилища, хозяйственных строений и возможности их учёта и использования в современном строительстве (по материалам Сибири) // Русские народные традиции и современность. М.: Наука, 1995. 396 с.
5. Гринкова Н. П. Говор бухтарминских старообрядцев // Бухтарминские старообрядцы. Л.: Наука, 1930. С. 433–461.
6. Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М.: Наука, 1965. 245 с.
7. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М.: Языки славянской культуры, 2005. 224 с.
8. Куцевский И.А. Не столь отдаленные места Сибири // Русские очерки / Сост. Костелянец Б.О. и Сидоров П.А. Т. 2. М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1956. С. 584–612.
9. Беляева Т.О. Традиционные сакральные смыслы в этнорегиональной культуре Алтая // Философия и культура. 2024. № 10. С. 43–50.
10. Живова Л.В. Шлейхер И.В. Домовая и прялочная роспись Алтая. Барнаул: ООО «ТЛ «Красный угол», 2012. 100 с.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА

Бердник Татьяна - Кандидат философских наук, профессор, зав. кафедрой «Дизайн»
ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (Россия, Ростов-на-Дону)
e-mail: tatiana@berdnik.me

Стыценко Алиса - Арт-директор Fashion DNA (Австралия, Мельбурн)
e-mail: alissa@fashiondna.studio

Аннотация: Проблеме экспертной оценки произведений дизайна и динамике ее критериальных подходов в контексте исторических и социокультурных реалий посвящено данное исследование. Дается обзор этапов развития дизайнерской деятельности и смены ценностных ориентиров запросов потребителя.

Ключевые слова: дизайн, критерии оценки, качество произведений дизайна, функционализм, постиндустриальная эпоха.

Изобразительное искусство монофункционально – его целеполагание всецело базируется на эстетических критериях современной ему эпохи. Некоторые произведения изобразительного искусства преодолели границы времени и господствующего вкуса, став классическими образцами, выразителями характерных признаков исторического стиля. Другие – не оставили заметного следа в художественной истории. Но все они служили основной цели – гармонизации среды обитания человека. Экспертная оценка произведений изобразительного искусства и их место в жизнедеятельности человека определяется с точки зрения чистой эстетики и является искусствоведческим вопросом.

Дизайн же бифункционален. Его дихотомическая природа обуславливает оценивание качества объекта в контексте как художественного совершенства, так и утилитарно-практической значимости. Сочетание эстетического и прикладного (полезного) в дизайнерском продукте зависит от множества факторов, среди которых назначение, особенности утилитарного использования вещи, социокультурная реальность, наконец, мода, определяющая потребительский спрос.

С момента формирования дизайна как самостоятельного вида деятельности подчеркивалась его социальная миссия, состоящая в обеспечении широкой массы потребителей качественной продукцией, способной создать комфортные условия для повседневной жизни. В этом контексте под качеством понимались не только эстетические характеристики изделий, но и утилитарно-практические свойства – удобство, прочность, надежность. При этом последним отдавалось приоритетное значение.

Технологические возможности раннего индустриального периода не позволяли промышленным образцам конкурировать с изделиями кустарного производства. Попытки повторить форму изделий декоративно-прикладного искусства в новых технологических условиях были явно проигрышными. Сложные формы и декоративное оформление, привычные для потребителя ремесленной продукции, трудно было получить промышленным способом без брака и примитивного упрощения. Возникла объективная необходимость пересмотра эстетических критериев [1].

Новая эстетика воплотилась в концепции функционализма, исповадовавшего простоту геометрии форм, почти полное отсутствие декора, аскетичность цветовой гаммы. Красота изделия обеспечивалась точными пропорциями, композиционными приемами гармонизации формы, выразительными свойствами материалов. Объективным фактором жизнеспособности эстетики функционализма была технологическая целесообразность простой по форме продукции – свободная от излишества деталей и декоративности, она стала доступна для массового промышленного производства без потери качества. Таким образом, одна и та же продукция предлагалась покупателям с разными финансовыми возможностями.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Кроме того, в сложные для европейской послевоенной экономики 20-е годы 20 столетия одним из определяющих факторов маркетинговой привлекательности была доступная цена. Промышленное производства могло наполнить рынок достаточным количеством изделий с небольшой себестоимостью, а значит, с низкой ценой для потребителя.

Однако никакие соображения целесообразности не могут всецело повлиять на потребительский спрос. Новая эстетика должна быть не только сформирована, но и принята большинством покупателей. Миссию внедрения эстетики функционализма в массы взяли на себя Баухауз и ВХУТЕМАС. В этих школах была создана передовая система подготовки профессионалов в сфере художественно-проектного творчества в условиях полного перехода производства на промышленные многотиражные технологии.

Но главное, они стали идейными и деятельными центрами разработки новых принципов формообразования изделий в контексте единства пользы, прочности и красоты. Залогом успеха решения этой архисложной задачи было то, что ее реализацией занимались лучшие в то время архитекторы, дизайнеры, художники, составляющие профессорско-преподавательский коллектив Баухауза и ВХУТЕМАСа. Их теоретическая, педагогическая и проектная деятельность стала базой формирования нового образа вещи – лаконичной, эргономичной, целесообразной в производстве и, что особенно важно, современной. Таким образом, эстетические характеристики дизайн-продукции функционализма не были принесены в жертву утилитарно-функциональным.

Полиязычность культуры 20 века обусловила одновременное существование совершенно разных стилевых систем в художественном творчестве. В период раннего дизайна, когда объективную реальность формировали, с одной стороны, становление промышленных технологий, с другой – социально-экономические проблемы, связанные с последствиями Первой мировой войны, функционализм стал единственным стилевым направлением, способным наполнить рынок по-настоящему качественными вещами. Уже в конце 20-х годов, когда европейская экономика и общественная жизнь постепенно выходили из стагнации, популярность приобрел еще один художественный феномен – Ар-Деко.

Это стилевое направление возникло в искусстве еще в 1900-х годах. Как система художественного формообразования Ар-Деко сложился на базе венского Сецессиона, немецкого Веркбунда, голландского движения «Де Стейл». На него оказали влияния такие модернистские течения в изобразительном искусстве, как кубизм, футуризм, лучизм, а также некоторые архаичные восточные культуры. Изделия в стиле Ар-Деко наследовали формальные признаки объектов доиндустриального прикладного искусства. Они утверждали культ роскоши и изощренного эстетизма.

В среде потребителей возникла четко ощущаемая дифференциация. Преобладающее большинство общества использовали бюджетную массовую продукцию, эстетика которой определялась функционализмом. Немногочисленная элита приобретала и заказывала изделия в стиле Ар-Деко, которые были либо единичными, либо выпускались небольшим тиражом на именных производствах знаменитых мастеров. Зародившись в Европе, Ар-Деко особую популярность имел в США, экономика которых не только не пострадала, но и обогатилась во время мировой войны [1, 4].

Очевидно, что экспертные оценки в отношении изделий, представителей этих концептуально разных стилевых систем, значительно разнятся. Функционализм демократичен по своей сути. Он базируется на принципе равных возможностей для многих, на доступности, надежности и удобстве продукции, создающей комфорт существования человека во всех видах его жизнедеятельности. Красота следует за функцией и ею определяется.

Ар-Деко же подчеркивает свою элитарность. Этот стиль делает ставку на индивидуальность, эксклюзивность, демонстративную дороговизну. Его продукты – не просто полезные вещи, а символы престижа своего владельца. Утилитарное совершенство объектов Ар-Деко не отрицается, но становится вторичным качеством при оценке значимости и качества изделия.

Социокультурная реальность 40-50-х годов отмечена новой мировой войной, за которой снова последовали проблемы в экономической и общественной жизни общества. В определенном смысле эта ситуация вернула интерес к простым и доступным вещам, к популярности неофункционализма, сделав Ар-Деко лишь частью истории. Термин «неофункционализм» точно раскрывает

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

его стиливую и эстетическую связь с функционализмом, но с учетом грандиозного скачка в сфере промышленных технологий.

Идеологом неофункционализма считается немецкий промышленный дизайнер Дитер Рамс. Он сформулировал десять принципов хорошего с точки зрения функционализма дизайна. По определению Рамса качественный дизайнерский продукт должен обладать следующими критериями:

- быть инновационным;
- полезным;
- эстетичным;
- понятным;
- ненавязчивым;
- честным;
- долговечным;
- продуманным до мелочей;
- экологичным;
- лаконичным («хороший дизайн – это как можно меньше дизайна»).

60-е годы знаменуются существенным изменением настроения в обществе. Мир справился с последствиями Второй мировой войны. После периода лишений и нужды люди стремились удовлетворить желание иметь много разных и новых вещей. Сложилась эстетика массовой культуры, которая привела к пересмотру привычных подходов в искусстве и дизайне. Формируется феномен молодежной субкультуры, основанной на протестном отношении молодых людей ко всему, что было традиционным в обществе их отцов.

В изобразительном искусстве этот протест вылился в эпатажный стиль поп-арт, который в качестве художественного образа использовал образы продуктов потребления, нивелируя понятие высокого в искусстве. Дизайнеры тоже пересмотрели задачи своей деятельности. Они стремились творить как художники, создавая произведения без привязки к утилитарности и традиции. В это время функционализм теряет свое влияние, его критерии больше не удовлетворяют потребителя, который жаждет множества ярких, оригинальных и недолговечных вещей, которые можно дешево купить, с удовольствием использовать и без сожаления выбросить, чтобы приобрести новые.

Именно в этот период возникает арт-дизайн как специфическое направление дизайнерской деятельности. Генезис, развитие и популяризация этого направления связаны со становлением послевоенного итальянского дизайна 60-80-х годов. Итальянские дизайнеры отрицали примат полезности формы в пользу ее яркой авангардной выразительности. Они стремились наполнить среду обитания человека предметами, обладающими новым эмоционально-культурным кодом. Концептуально-идеологические и формальные искания в этом направлении осуществлялись дизайнерами ряда творческих объединений – «Радикальный дизайн», «Алхимия», «Мемфис». Эксперимент, эпатаж, эклектичное и иронично интерпретированное микширование стиливых признаков прошлых эпох стали основой художественного метода для участников этих дизайнерских групп. Их деятельность заложила основы постмодернизма в дизайне [2, 6].

Новая эстетика, основанная на десакрализации традиционного «хорошего» дизайна, с одной стороны, отражала ментальные особенности итальянской культуры, с другой – была реакцией на вынужденный практицизм послевоенного общества, живущего в условиях дефицита и нужды. Дизайн осознал свою новую культурную задачу – создать предметную среду, в которой человек почувствует себя легко, беспечно и освободится от страхов лишений. Эта цель легла в основу формирования массовой культуры, определившей новые экспертные критерии в оценке дизайнерской формы.

Подходы к дизайн-проектированию последних двух десятилетий 20 века характеризуются очередной научно-технической революцией, развитием информационных технологий, компьютеризацией производственных процессов. Наступила эпоха постиндустриального общества, в которой были пересмотрены и переоценены базовые характеристики индустриального этапа цивилизации. Технологический прорыв сделал возможным и экономически целесообразным производство сколь угодно сложных форм малыми партиями из материалов с любыми заданными свойствами.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Произошла «демассификация» дизайнерских продуктов. Теперь отпала необходимость в выпуске изделий большим тиражом, чтобы обеспечить привлекательную для потребителя цену, стал рентабельным малый бизнес, связанный с дизайнерским производством. Изделие могло претендовать на элитарность даже при невысокой стоимости благодаря своей уникальности и индивидуальности. При неограниченных производственных возможностях художественное и потребительское качество дизайн-продуктов стало обеспечиваться вкусом и профессионализмом дизайнера.

Тенденции, намеченные в художественной и проектной культуре конца 20 столетия, продолжают развиваться и в наше время. Стремительное ускорение технологической эволюции приводит к появлению предметов со все усложняющимися функциями. Это приводит к тому, что важнейшей качественной характеристикой формы, оснащенной современной электроникой, становится ее понятность. Теперь центральной задачей дизайнера является проектирование объектов не только эстетически совершенных, но и обладающих дружественным интерфейсом, помогающим организовать эффективное и комфортное взаимодействие между человеком и вещью. Информативность становится приоритетным экспертным критерием дизайнерского продукта [3, 5].

Таким образом, анализ объектов дизайна и определение степени их совершенства является многофакторным процессом. Культурно-аксиологический фактор имеет исторический контекст и находится в постоянной динамике. Трансформация экспертных оценок в отношении результатов дизайнерской деятельности созвучна тем изменениям, которые происходят с самим человеком в ходе цивилизационной эволюции. Успех развития дизайна в значительной степени зависит от способности современных футурологов предугадать ценностные ориентиры общества будущего и определить в нем роль дизайнера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аронов В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990. — М.: Издатель Д. Аронов, 2013. — 405 с.
2. Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 4 (25). С. 72-80.
3. Михайлов, С. М. Интерактивность как определяющий признак дизайна постиндустриального обществ / С. М. Михайлов: [сайт]: URL:<http://knu.znate.ru/docs/index-410452.html> (дата обращения 19.08.2022).
4. Barnett, Jonathan. Ecodesign for Cities and Suburbs / Barnett Jonathan, Beasley Larry. — USA: Publisher: Island Press, 2015. — 304 p.
5. Berdnik T. Shabanova A. Communicative-aesthetic aspect of photography in design. Bulletin Of High Technology 2025; vol. 2. Erevan. Armenia
6. Pankina, M.V. Environmental design as a new vector of vocational education / M.V. Pankina, S.V. Zakharova // UK Academy of Education (scientific magazine). — 2012. — №1. — P. 29–30.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ

Богданова Любовь
Россия, г. Невинномысск

Аннотация: В статье рассматриваются исторические процессы и проблемы использования творчества в современной жизни дизайнерами. Особое внимание уделяется решению проблем обучения и использования творчества в повседневной жизни.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Ключевые слова: Художественное творчество, дизайн, изделия, творчество проблемы, решение.

Творчество - это процесс деятельности, в результате которого создаются качественные новые объекты, а также духовные ценности. Основным критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) - уникальность его результата[2]. Существует огромное количество видов творчества, и мы рассмотрим художественное творчество.

Художественное творчество - это процесс создания произведения искусства. Он включает разработку интересных идей. Творческие работы могут принимать различные формы, включая живопись, скульптуру, фотографию, литературу, музыку и много другое[3].

Дизайн (от англ. – замысел) – особая область искусства. Смысл дизайна заключается в комплексном и системном подходе к каждой вещи [1].

Дизайн и художественное творчество играют очень важную роль в культуре и оказывают влияние на повседневную жизнь. Они тесно связаны и дополняют друг друга. Дизайн, в основном, отличается своим многообразием и универсальностью. Он представляет собой процесс создания и организации элементов с целью достижения определенных результатов.

Творческий процесс основывается на уникальных идеях, которые возникают у дизайнера в связи с окружающим его миром. Это индивидуалистическое занятие – каждый дизайнер имеет свою собственную концепцию создания чего-то нового на основе своего воображения и видения. Идея вырабатывается в процессе осмысления окружения и личного опыта, когда дизайнер стремится воплотить что-то в жизнь с помощью художественных процессов [3].

Творчество сохраняет идеалы культуры, они накапливают многовековой опыт, как и индивидуального так и коллективного творчества. Ручное производство творческих изделий или предмета быта на протяжении столетий создавались и сформировались как гармоничные объекты.

Фраза «дизайнер - это творец» объясняет, что дизайнер не просто человек, который создаёт новые формы, идеи и образы, а он вдохновляет и меняет мир к лучшему. Профессия дизайнер стала очень востребована на сегодняшний день. По данным исследования компаний DNA Team и HeadHunter, за первые месяцы 2024 года количество вакансий в области дизайна выросло на 19% [6].

Творчество в дизайне необходимо для создания гармоничного и привлекательного визуального впечатления у пользователей. Оно помогает:

- выразить индивидуальность и стиль;
- улучшить функциональность и удобство использования продуктов;
- помогает передать информацию, идеи и ценности через визуальные средства;
- создать эмоциональную связь между пользователем и продуктом или опытом.

Хорошо спроектированный продукт должен приносить удовольствие и создавать связь с потребителями [5]. Сделанные вручную вещи высоко ценятся в современном мире ведь именно благодаря им наш окружающий мир становится лучше и красивее, наполняется уютом, теплом. Появляются креативные, уникальные творческие изделия, которыми можно пользоваться.

Как же использовать творчество в дизайне? Есть несколько рекомендаций которые предлагает нам интернет:

- 1) Исследовать и вдохновляться. Дизайнеры постоянно изучают новые тенденции, рассматривают работы других талантливых дизайнеров и находят вдохновение в различных источниках, таких как искусство, мода, архитектура и природа.
- 2) Генерировать идеи. Дизайнеры используют свою творческую способность для генерации различных идей и концепций.
- 3) Экспериментировать. Творческие дизайнеры не боятся экспериментировать с различными цветами, формами, шрифтами и композициями. Они всегда стремятся найти нестандартные решения, чтобы привнести инновации и уникальность в свою работу.
- 4) Также можно использовать метод ассоциаций для развития абстрактного воображения. Он развивает ассоциативное мышление дизайнера и позволяет находить идеи во всём, что его окружает.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Благодаря творчеству и дизайну на сегодняшний день стало легче выражать свою индивидуальность. Индивидуальность – это сочетание биологических и социальных качеств, которое отличает одного человека от других людей [7]. Чтобы выразить индивидуальность используют некоторые идеи: украсить вещь или интерьер, смешивать стили, давать новую жизнь старым предметам и т.д.

Не всегда каждый человек может сам создать что-то, что подчеркивает его индивидуальность. Для этого появились творческие профессии, они стали востребованы и с их помощью на творчестве можно зарабатывать. Многие творческие люди сегодня больше направлены на зарабатывание денег, а не настоящее творчество. Создавая продукт творчества всегда нужно помнить, что он должен отвечать критериям прочности, красоты, индивидуальности. Важно понять потребность покупателя в том или ином виде творчества [4].

Однако теперь художественное творчество находится в кризисном состоянии. Появляются проблемы творчества на рынке:

- неструктурированность творческого сектора. В России ещё не сформировался рынок креативных индустрий с чёткими границами и правилами. Это становится барьером при обсуждении ключевых инициатив, направленных на развитие всего сектора;
- рост цен на сырьё. Удорожание продукции влечёт за собой удорожание товаров для творчества;
- некомплектные остатки. Например, при продаже пуговиц до 50% остатков составляют нераспроданные элементы разных размеров одной коллекции;
- проблемы с кадрами. Продавец-консультант должен уметь найти общий язык с продвинутым покупателем, что выливается в высокие расходы на фонд оплаты труда;
- сложности с конкуренцией;
- проблема экологии. Загрязнения различными упаковочными материалами.

Решение некоторых проблем может потребовать объединение креативных индустрий, например, создания Федерации креативных индустрий, которая будет представлять интересы участников сектора [11]. Изучить спрос творческих товаров на сегодняшний день и следить за модой. Создавать такую упаковку, для изделий которую можно использовать повторно в повседневной жизни. Например, создания упаковок для одежды, которые можно в дальнейшем использовать как мешки для стирки или часть одежды. Проводить дополнительное обучение персонала.

Многие творческие люди работают на заказ, открывают свои интернет магазины, оформляют свои группы в социальных сетях, учитывают маркетинговые нюансы, продвижения и продажи. Им приходится думать и о рекламе, которая требует немалых капиталовложений. Открыв тот или иной малый бизнес тяжело говорить о стабильности и об уверенности в завтрашнем дне. Современное время требует гибкости ума и мышления. Актуальные технологии развиваются с такой быстротой и силой, что не каждый творческий человек способен за ними поспевать. Не все творческие люди способны решать те или иные проблемы. Для этого нужны узконаправленные специалисты в определённых областях, которые помогут творческому человеку.

Из всего выше перечисленного следует вывод что большинство проблем решить можно. Разбивать проблему на несколько этапов. Оценивать минусы и плюсы каждого варианта решения проблем.

Также можно отметить, что в будущем дизайн и художественное творчество будут интенсивно развиваться. И со временем все проблемы начнут решаться, возможно с помощью научных исследований и технологий. Взаимодействием с другими областями знаний, откроет новые возможности для создания инновационных искусственных материалов и форм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусств. Термины и понятия// Майкоп, 1997. с.112

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество>
3. <https://risovanie24.ru/stati/tpost/7dxi22ynb1-chto-takoe-hudozhestvennoe-tvorchestvo>

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

4. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/280837-vostrebovannost-tvorchestva-i-ego-produktov-v>
5. <https://tenchat.ru/media/1566291-davayte-o-tvorchestve-v-dizayne>
6. <https://www.forbes.ru/education/519979-v-rossii-rastet-spros-na-dizajnerov>
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Индивидуальность>

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Бочковская Вера, Кирюхина Юлия
Россия, г. Барнаул

Аннотация: В статье выявлены условия развития творческой личности. Во время обучения большое значение имеет знакомство с творческой манерой известных художников. Поэтому в процессе обучения живописи и рисунку недостаточно развивать только аналитические способности.

Ключевые слова: рисунок, живопись, искусство, творчество, мастер-класс, эксперимент

Дисциплины рисунок и живопись формируют необходимые для студентов-дизайнеров общехудожественные знания и умения. Они дают представление о языке изобразительного искусства, формируют живописное и конструктивное восприятие природы. В процессе освоения данных дисциплин студент получает теоретические знания о природе художественного образа и учится практически решать сложные изобразительные задачи. Занятия живописью развивают наблюдательность, зрительную память, воображение студента [1, с. 128].

Искусство, словно зеркало, отражает не только мир вокруг, но и внутренний мир творца. И чтобы овладеть его мастерством, необходимо учиться у самого искусства. Это не просто посещение мастер-классов или штудирование учебников. Это погружение в мир прекрасного, умение видеть гармонию в хаосе и чувствовать ритм жизни. Для этого необходимо соблюдать несколько важных принципов.

Во-первых, нужно наблюдать. Обязательно смотреть на картины великих мастеров, слушать классическую музыку, читать стихи и прозу. Но не просто смотреть и слушать, а анализировать увиденное и услышанное. Задавать себе вопросы: что хотел сказать художник? Какие чувства вызывает эта музыка? Какие приемы использует писатель? Для чего создавалось данное произведение и какими выразительными средствами пользовался мастер.

Во-вторых, экспериментировать. Не бояться пробовать разные техники и стили. Не останавливаться на чем-то одном. Искать свой собственный голос, свою уникальную манеру выражения. Помнить, что искусство – это не только умение копировать, но и умение создавать новое.

В-третьих, настроиться на то, что результат не будет мгновенным. Занятие искусством требует длительного времени и большого труда. Не нужно ждать мгновенных результатов. Не нужно бояться ошибок. Ошибки – неотъемлемая часть любого процесса обучения. Каждую неудачу нужно воспринимать как урок, приближающий к цели.

И наконец, обязательным условием обучения должно стать знакомство с творческой манерой других художников. Недостаточно только посещать выставки и мастер-классы. Для начала, нужно проанализировать творческий опыт, и постараться проникнуть в суть художественного процесса. Ни в коем случае нельзя слепо копировать манеру того или иного мастера. Произведения другого художника должны вдохновлять, но при этом не стоит терять собственное творческое «лицо». В процессе обучения рисунку и живописи важно помнить, что великие художники сами когда-то

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

начинали с подражания, но они не останавливались на этом этапе. Они использовали опыт предшественников как трамплин для собственного взлета, для создания чего-то нового, непохожего, отражающего их собственное видение мира. Поэтому в процессе обучения рисунку и живописи не нужно бояться экспериментировать, искать свой собственный стиль, ошибаться и снова пробовать. Именно в этом процессе рождается настоящее творчество.

Основываясь на этих принципах обучения рисунку и живописи, возник творческий проект «Равновесия» института гуманитарных наук Алтайского государственного университета. В основе творческого проекта лежат идеи международного конкурса художественного творчества, посвященного 150-летию Николая Константиновича Рериха. В процессе подготовки к конкурсу появилась идея выставки, посвященной 90-летию Зураба Константиновича Церетели. Студенты-дизайнеры в течение учебного года изучали творчество и биографию этих мастеров. Не повторяя стилистику Рериха и Церетели, молодые художники пластически вписались в атмосферу их творческого почерка, и даже шагнули дальше этих рамок, чем-то напомнив своими работами таких выдающихся мастеров, как Отто Дикс, Фернан Леже или Марк Шагал. Молодые художники пластически вписались в атмосферу их творческого почерка, и даже шагнули дальше этих рамок. Их работы, словно губка, впитали в себя дух новаторства и эксперимента, которым дышала мастерская признанных мэтров, но при этом не стали бледными копиями, а заиграли собственными, неповторимыми красками. В их полотнах и инсталляциях чувствуется дерзновение, стремление к поиску новых форм и смыслов, вызов устоявшимся канонам. Они не боятся ломать стереотипы, смело сочетая традиционные техники с современными технологиями, классические сюжеты с актуальными проблемами. В их произведениях прослеживается влияние философии экзистенциализма, отражающееся в тревожных, порой даже мрачных образах, заставляющих зрителя задуматься о смысле жизни, о хрупкости человеческого существования. Однако этот пессимизм не является самоцелью, а скорее служит катализатором для поиска надежды и гармонии в окружающем мире.

Не чужда студентам - дизайнерам и ирония, которая пронизывает многие их работы, позволяя им с юмором взглянуть на сложные социальные и политические вопросы. Этот ироничный взгляд, несомненно, свидетельствует о зрелости и критическом мышлении, отличающем их от поколения предшественников. Они не просто отражают реальность, но и анализируют ее, предлагая собственные интерпретации и решения.

В целом, творчество молодых художников представляет собой яркий и многогранный феномен, отражающий дух времени и предвосхищающий грядущие перемены в искусстве. Они не боятся экспериментировать, рисковать и выходить за рамки привычного, что делает их работы по-настоящему интересными и захватывающими. Их творческий путь только начинается, и можно с уверенностью сказать, что впереди их ждет множество открытий и достижений. В итоге творческого проекта студенческие работы стали симбиозом собственного взгляда на мир и результата обучения начинающего живописца.

Творческие проекты помогают студентам взглянуть на свои работы как бы «со стороны» и сравнить их с другими работами. Совместные выставки являются необходимым элементом обучения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ткачева О.И. Развитие творческих возможностей в освоении профессиональных навыков на занятиях по рисунку и живописи у студентов по специальности 540201 Дизайн // Наука, искусство, культура. Вып. 1 (13) 2017. С. 128-139.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

ДИЗАЙН ЭТО КОММУНИКАЦИЯ С ЛЮДЬМИ

Рябухина Виктория - Учёный, профессор, Член союза Учёных Санкт-Петербурга, коммуникативный психолог-антрополог, театральный режиссер. Представитель в Финляндии от МСОО Лидеры мирового сообщества. Автор 7 книг серии "Информация. Человеческая коммуникация" на трех языках. Автор Метода и Школы Психодинамической коммуникации

Email – vicennea@bk.ru

Финляндия, г. Сало

«Вся жизнь есть театр» - сказал Шекспир.

И я продолжаю:

« Вся жизнь есть коммуникация.

И прежде всего коммуникация между людьми»

Работа дизайнеров любого направления - это прежде всего коммуникация - Межкультурная и Межличностная. Сама тема дизайна в наше время охватывает практически все направления жизни человека; от технического, графического и информационного дизайна, рекламных вывесок и логотипов, создания архитектуры, одежды, картин, мультиков, до дизайна инженеров, дизайна человека и коммуникативного дизайна. Сейчас много говорят о дизайне .

Почему? Поразмышляем

Человек своими действиями формирует собственный мозг.

Дизайн — это процесс работы мозга с информацией. Интернет, от куда мы быстро извлекаем фрагментированную информацию, очень изменил наше мышление и скорость восприятия информации. А Искусственному Интеллекту мы стали отдавать процессы анализа и даже, частично, процесс творчества. Тем не менее, истинное творчество — это способность и навык человека.

Реальное творчество это человеческий процесс. Это связи между анализом многоуровневой информации и эмоциями. И ещё — это понимание людей.

Интернет и Развитие ИИ изменили наше мышление так, что мы скоро начнем писать книги как статьи на сайте, а статьи как текстовые сообщения. Появились краткие содержания произведений литературной классики: «Анна Каренина» Льва Толстого. Краткое содержание романа. Читается за 15 минут, оригинал - 30 часов.»

Такое развитие влияет и на то, как мы работаем с информацией. Может произойти обеднение нашего мышления и потеряны навыки человеческой коммуникации.

Само понятие «дизайн» очень расширилось в наши времена.

Мы говорим о графическом дизайне — создании визуального образа – запоминающегося и индивидуального.

Мы говорим об информационном дизайне - сведения о продукте на сайте или в приложении, чтобы пользователь получал нужную ему информацию.

Мы говорим о дизайне среды - заметные и понятные указатели, информационные стенды, помогающие сориентироваться на местности.

Мы говорим о коммуникационном дизайне - смысловом мостике между брендом и потребителем, как оформление логотипа, сайта, рекламных материалов, вывесок передающих информацию о продукте и вызывающих нужный эмоциональный отклик.

Чтобы разработать дизайн любого направления, и его признали и полюбили, необходимо понимать, что такое человек, к какой культуре он относится и, что ещё более важно, к какому типу личности этот человек относится.

- Что ему понравится, а что нет, и по каким причинам он признает вашу картину, логотип, бренд, модель одежды, скульптуру, мебель, персонажей вашего мультика и т.д. и т.п.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

- Как он отреагирует на ваше творчество, каким стилем коммуникации: критично, восхитится, удивится, промолчит, возмутится и т.д. и т.п.

Чтобы разработать дизайн любого направления, и его признали и полюбили, необходимо понимать, что такое человек, к какой культуре он относится и, что ещё более важно, к какому типу личности этот человек относится.

- Что ему понравится, а что нет, и по каким причинам он признает вашу картину, логотип, бренд, модель одежды, скульптуру, мебель, персонажей вашего мультика и т.д. и т.п.

- Как он отреагирует на ваше творчество, каким стилем коммуникации: критично, восхитится, удивится, промолчит, возмутится и т.д. и т.п.

Мы все разные. Реакции на ситуации у нас разные, оценки разные и вкусы разные. И дело здесь не только в образовании. Чтобы понять эту разность и предвосхитить реакцию, необходимо научиться разбираться в типологии людей и правильно общаться с каждым из типов.

Повторюсь: дизайн это коммуникация с людьми. А направление вкуса заложено в глубинах реальности конкретного типа личности, так же, как мотивации и реакции на ситуации.

Например, вы дизайнер одежды.

- Для группы одного типа необходимо создавать вычурную одежду. Они её признают и будут покупать.

- Для другой группы типов нужно создавать классические модели.

- Для третьей группы типов применимы только состоявшиеся бренды. И не важно, классика это или вычурность.

Дизайнеру необходимо разбираться в людях, чтобы вызывать нужный эмоциональный отклик.

Я создала Онлайн - Школу Психодинамической Коммуникации, которая помогает разбираться в глубинных нюансах реакций, мотиваций и стилей коммуникации различных типов личностей. Эти знания очень помогают в создании дизайна любого направления. Мало того, эти знания открывают большой потенциал и вашего собственного творчества – процесса структурирования элементов информации, выбранных для конкретной цели.

Само обучение в Школе может быть определено как интерактивный процесс, в котором учащийся преобразует свой опыт и обучается не стандартному анализу человека.

В Школе Психодинамической Коммуникации обучились уже более 10 000 учеников разных профессий: от предпринимателей и дипломатов, до студентов и представителей образования и культуры из России, Финляндии, Англии, Сербии, Швеции, Франции, Испании, Коста-Рики и США.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ИСКУССТВЕ

Далакян Анжела - художник - модельер, член МОА «Союз дизайнеров», член ТСХР, директор Детского Театра Моды
Франция

Искусственный интеллект в искусстве - область, в которой компьютеры и машины используются для создания искусства или помощи художникам, дизайнерам и другим креативным профессионалам в их творческом процессе.

У некоторых людей есть опасения, мы находимся на пороге конца человеческого искусства, что на каком-то этапе искусственный интеллект может полностью заменить человека со всеми его способностями, в том числе со способностями к творчеству.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Так что же ждет нас в будущем? Станет ли искусственный интеллект нашим верным союзником или прямым конкурентом, уничтожив многие творческие профессии?

Искусственный интеллект может выполнять различные задачи в искусстве, такие как:

- Генерация изображений и видео: Искусственный интеллект может создавать изображения, анимации и видеоролики, используя алгоритмы и нейронные сети. Это может включать в себя генерацию компьютерных график, спецэффектов, арт-работ и даже музыкальных видеороликов.
- Искусство на основе данных: Алгоритмы машинного обучения могут анализировать большие объемы данных, чтобы выявлять закономерности и тренды в искусстве. Например, они могут анализировать произведения искусства и определять стили, темы и характеристики, которые популярны среди художников и публики.
- Музыка и композиция: Искусственный интеллект может создавать музыку, анализировать музыкальные композиции и помогать музыкантам в процессе создания новых песен и мелодий
- Генерация текста и литературное искусство: Алгоритмы генерации текста на основе искусственного интеллекта могут создавать стихи, рассказы и другие литературные произведения.
- Искусство виртуальной реальности (VR): Искусственный интеллект может использоваться для создания виртуальных миров, интерактивных сценариев и визуализаций виртуальной реальности.
- Улучшение и редактирование изображений: Искусственный интеллект может помогать фотографам и дизайнерам улучшать и редактировать изображения, устранять дефекты, улучшать контраст и цветовую палитру, а также автоматизировать процессы обработки изображений.
- Творческие роботы и инструменты: Роботы и машины с искусственным интеллектом могут использоваться для создания физических произведений искусства, таких как скульптуры и живопись.

Искусственный интеллект в искусстве открывает новые возможности исследования творческих процессов, а также обогащает мир искусства новыми идеями и методами. Однако он также поднимает вопросы о том, что такое искусство и творчество, и может вызывать дискуссии о роли художника и машины в процессе создания искусства.

Каким же будет современный мир искусства в будущем?

Искусственный интеллект действительно может создавать произведения, которые многие считают искусством, но оценку искусства - очень сложная задача и во многом субъективна, возможно она останется все же вне способностей искусственного интеллекта.

Художники используют свою креативность, интуицию и личный опыт для создания произведений искусства. Искусственный интеллект на данный момент ограничен в своей способности проявлять креативность и интуицию, и может создавать произведения, основанные на анализе данных и обучении на основе шаблонов, но не обладает человеческой креативностью.

Искусственный интеллект имеет огромный потенциал в автоматизации рутинных и монотонных задач, что может освободить человека от такой работы, обеспечить более быструю и точную реализацию идеи художника. и позволить сконцентрироваться на более творческих и стратегических задачах. Но, конечно, создавать произведения искусства «с нуля» машины еще не способны, и автором по-прежнему является человек, также и авторские права на созданные с использованием ии творений будут принадлежать человеку, поскольку робот или программа не обладает собственным интересом, а они создаются и разрабатываются людьми для конкретных целей и удовлетворения потребностей человека. Хотя уже рассматриваются поправки в закон с предложением введения термина «техническое лицо», но в случае нанесения вреда это лицо не сможет нести юридическую ответственность.

Поэтому это скорее философский вопрос не о влиянии техники на человека, а о влиянии человека на технику.

Искусственные и человеческий интеллект по-разному работают, сочетаясь вместе, безусловно они могут создать невероятный прорыв в сфере искусства. Но он не может чувствовать,

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

испытывать эмоции, понимать смысл текста и изображений, осознавать себя, воплощать идею.

Например, изображение, созданное с помощью ИИ, останется всего лишь изображением на экране компьютера. Безусловно, его можно использовать в различных рекламных целях или распечатать на холсте. Но это несравнимо с оригинальной живописью художника. И по моим представлениям, бум, который появился вокруг ИИ в искусстве, через много лет спадет, и оригинальная живопись будет иметь еще большую ценность.

Возможно, будущее лежит в коллаборации между художниками и искусственным интеллектом, где обе стороны вносят уникальные вклады в процесс создания искусства. В искусстве и дизайне, а также в создании музыки и литературы, искусственный интеллект может стать инструментом и вдохновением для художников и креативных профессионалов, что позволит им расширить свои возможности и экспериментировать с новыми идеями.

Государственная поддержка развития искусственного интеллекта (ИИ) в сфере искусства и дизайна осуществляется через несколько ключевых направлений:

1. Гранты и финансирование проектов

Во многих странах существуют государственные программы, выделяющие средства на исследовательские и творческие инициативы, связанные с ИИ. Например:

- Россия: Фонд содействия инновациям, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и другие структуры поддерживают проекты в области цифрового искусства и нейросетевых технологий.
- Европа: Программы ЕС, такие как Horizon Europe, финансируют разработки, интегрирующие ИИ в искусство и креативные индустрии.
- США: Национальный фонд искусств (NEA) поддерживает исследовательские проекты по применению ИИ в дизайне и искусстве.

2. Создание лабораторий и исследовательских центров

Государства инвестируют в создание научных и художественных лабораторий, где объединяются программисты, художники и исследователи. Примеры:

Google Arts & Culture (поддержка ЮНЕСКО и музеев) – платформа, использующая ИИ для анализа картин, оцифровки произведений искусства и создания интерактивных проектов.

MIT Media Lab (США) – исследовательский центр, изучающий творческие возможности ИИ в музыке, визуальном искусстве и дизайне.

3. Разработка стратегий и законодательных инициатив

Многие страны разрабатывают стратегии по развитию ИИ, включая его применение в искусстве.

- В России: Национальная стратегия развития ИИ (утверждена в 2019 году) предусматривает применение нейросетей в креативных индустриях.
- В ЕС: Регулирование ИИ (AI Act) учитывает этические вопросы, связанные с генеративными моделями в искусстве.
- В Китае: Государственные программы активно поддерживают синтез ИИ и традиционного искусства, включая каллиграфию, живопись и анимацию.

4. Образовательные инициативы

Государства вводят курсы по искусственному интеллекту в учебные программы художественных вузов. Например:

- Британский Royal College of Art (RCA) внедрил курсы по использованию ИИ в дизайне.
- Российские университеты (НИУ ВШЭ, МГХПА им. Строганова) развивают программы по цифровому искусству и машинному обучению.

5. Государственные выставки и конкурсы

Во многих странах организуются конкурсы и фестивали, на которых представлены работы, созданные с помощью ИИ.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

В России – конкурс "Цифровой прорыв", проект "Искусственный интеллект в культуре" при поддержке Министерства культуры.

Во Франции – ежегодный фестиваль цифрового искусства Némo, где демонстрируются AI-генерированные произведения.

Государственная поддержка в этой сфере продолжает расти, стимулируя развитие новых технологий и интеграцию ИИ в художественную среду.

ПРОЕКТ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР МОДЫ»

Девякова Наталья - преподаватель Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный университет», руководитель студенческого театра моды «De Lux»

Россия, г. Майкоп

Студенческий театр моды «DeLux» (далее – СТМ) является студенческим творческим объединением Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный университет», создан на базе отделения «Дизайна и моделирования одежды» и глубоко интегрирован с учебным процессом и служит индикатором качества подготовки специалистов.

В Республике Адыгея МГГТК - единственный колледж, который решает задачу подготовки специалистов швейной промышленности.

Высокая планка подготовки специалистов обусловлена современными требованиями к уровню квалификации работников, которые должны обладать профессиональными навыками, всесторонним развитием, компетентностью и креативностью.

На отделении широко используются в обучении активные виды самостоятельной работы студентов. Педагоги колледжа успешно реализуют метод проектов, в основе которого лежит развитие познавательных, творческих навыков участников, умений самостоятельно конструировать свои знания, развивать критическое мышление.

Студенческий театр моды - это уникальный по форме и содержанию масштабный и долговременный проект. В основе проекта лежит идея повышения мотивации студентов к приобретению и совершенствованию профессиональных компетенций.

Постоянно обновляющийся, многонациональный и колоритный состав модельной группы Театра моды включает в себя студентов и школьников нашего города, именно они создают образ и придают особый шарм работам дизайнеров. В среднем, состав группы колеблется от 20 до 70 чел., обучение моделей после кастинга производится на безвозмездной основе.

Репетиции и показы моделей одежды - это не просто площадка для получения навыков дефиле, это прекрасная школа толерантного общения молодежи, культурного и эстетического воспитания

Целью работы СТМ является:

- содействие формированию и развитию общих и профессиональных компетенций студентов на основе интеграции профессионального обучения и воспитательной деятельности для последующей профессиональной деятельности.

- сохранение национальных и культурных традиций народов России и республики Адыгея. Формирование толерантной социокультурной среды.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

- изучение и трансляция модных тенденций в одежде. Формирование профессиональной школы дизайна одежды в регионе и создание благоприятной среды для развития индустрии моды в России.

Направления деятельности и задачи СТМ:

1 Создание коллекций моделей одежды различной тематики, в том числе этнической, и демонстрация их зрителю различными методами: показ-дефиле; показ - сценическая постановка (мини спектакль); статичная экспозиция.

2 Подготовка моделей – демонстраторов одежды.

3 Участие в городских, региональных, окружных, федеральных культурно-массовых и профориентационных мероприятиях

4 Участие в PR-акциях, модных показах, конкурсах, выставках, фестивалях профессиональной и творческой направленности в области моды, дизайна костюма и т.п.

На протяжении более чем двадцати пяти лет ведется активная работа СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА МОДЫ по разработке коллекций одежды различного направления для индустрии моды.

В структуре театра существуют две ступени. Для ранней профессиональной ориентации школьников проводится конкурс «Модный дебют», в котором ежегодно принимает участие около 100 юных дизайнеров. Таким образом, стимулируется кружковая работа в школах и творческих мастерских для детей.

Вторая ступень – это уровень студентов колледжа. Организация и проведение в колледже республиканского конкурса молодых модельеров- дизайнеров одежды «Молодежный подиум» дали возможность студентам реализовать самые смелые творческие идеи и представить их на суд зрителей и жюри.

В процессе создания коллекции участвует не только автор и его наставник, творческая группа студентов сокурсников помогает конструировать и шить одежду. Решая сложные производственные задачи, все участники проекта получают бесценный опыт проектирования новых уникальных образцов одежды, формирования ценных профессиональных компетенций. Охват студентов в процессе создания коллекции составляет 60-70 % от числа обучающихся на курсе.

За время деятельности студенческого творческого объединения разработано более 50 коллекций различного стиливого направления, задействовано в процессе создания одежды не одно поколение будущих модельеров, конструкторов, технологов или портных. В последствии многие стали весьма успешными специалистами. Более 30 студенческих дипломных проектов выполнены и успешно защищены на основе коллекций, разработанных в СТМ.

Первоначально участниками конкурса были студенты Республики Адыгея, затем география расширилась, конкурс приобрёл всероссийский и международный статус. Первый этап регионального Международного конкурса высокой моды национального костюма "Этно-Эрато-2010" собрал участников из пяти стран и двенадцати регионов страны.

Богатый опыт успешной организации и проведения конкурсов молодых модельеров при участии СТМ послужили базовой площадкой для организации творческого конкурса «Этномода», который впервые состоялся в 2015 г. в рамках Всероссийского фестиваля «Студенческая весна на Кавказе». Организаторами выступили Адыгейский госуниверситет при поддержке Российского союза молодёжи. «Этномода» сегодня - это центральное мероприятие направления «Оригинальный жанр» федеральной программы поддержки студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Созидательный творческий труд становится более продуктивным, когда есть оценка результата. Победители и призеры конкурса имеют возможность представить свои работы на самых престижных и авторитетных конкурсах российского и международного уровня: «Адмиралтейская игла», «Дыхание весны», «Подиум», «Экзерсис», «РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» и др

Учитывая региональный компонент в процессе подготовки будущих специалистов индустрии моды важным направлением является популяризация и возрождение интереса к адыгскому национальному костюму.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Коллекции, созданные студентами нашего колледжа, известны во всей республике и за ее пределами, ни один праздник не обходится без представления СТУДЕНЧЕСКИМ ТЕАТРОМ МОДЫ коллекций с элементами адыгского национального костюма. В наших костюмах приветствуют гостей на форумах, фестивалях и презентациях, их надевают, представляя республику в других регионах.

Одним из интересных и зрелищных проектов при участии СТМ стал проект, изготовления сценических костюмов. В рамках сотрудничества с музыкальным студенческим театром «Арт-Ритон» Адыгейского Государственного Университета творческий коллектив преподавателей, мастеров и студентов отделения «Дизайн и моделирование одежды» разработал и изготовил около 300 костюмов для музыкальных спектаклей «Моцарт», «Последняя любовь Дон-Жуана», «Французский шелк».

На основе разработанных в СТМ коллекций одежды созданы сценические костюмы для многих других творческих коллективов республики Адыгея.

Ежегодно из числа победителей открытого республиканского конкурса молодых модельеров и дизайнеров одежды «Молодежный подиум» выдвигаются кандидаты на присуждение государственных и республиканских премий для поддержки талантливой молодежи Республики Адыгея в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «Профессиональное мастерство».

Стабильно положительные результаты деятельности СТМ, накопленный опыт, популярность и расширение области взаимодействия с партнерами позволили ставить новые цели и решать новые задачи в период цифровой трансформации системы СПО в составе Адыгейского государственного университета.

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА: НОВЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ РЕЦЕПЦИЯ

Деккушева Айшат - к.п.н., доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ИДИЛ
Россия, г. Черкесск

Аннотация: Статья исследует трансформацию языка искусствоведения под влиянием социальных медиа. Анализируются механизмы возникновения новых терминов (NFT-арт, фиджитал, иммерсивный опыт) и проблемы их адаптации в русскоязычном дискурсе. На конкретных примерах (MoMA, ГЭ, платформы ArtTok) показано, как цифровые платформы и классические институции становятся «инкубаторами терминологии». Особое внимание уделено конфликтам перевода и стратегиям сохранения смысла при калькировании. Результаты свидетельствуют: успешная рецепция требует баланса между глобальной унификацией и культурной адаптацией.

Ключевые слова: искусствоведческий дискурс, социальные медиа, терминология, перевод, цифровое искусство, рецепция, NFT-арт, фиджитал, культурный трансфер

Активное развитие социальных медиа и рост их влияния на мышление, восприятие и, как следствие, язык, оказало существенное влияние на все сферы жизни человека. Эти процессы коснулись, в том числе, искусствоведения, вызвав значительную трансформацию языка искусства. Когда куратор Эрмитажа использует термин «фиджитал», а художник называет выставку «иммерсивной», мы наблюдаем тектонический сдвиг в искусствоведческом языке. Эти неологизмы, рожденные в соцсетях, постепенно проникают в академические тексты, создавая напряжение между традицией и инновацией. Как отмечает Е. Петровская: «Если раньше эксперименты языком искусства шли в мастерских или академических кругах, то сегодня TikTok и нейросети стали их главными полигонами» [3, с. 15]. По данным исследования Art Basel, 67% художников сегодня продвигают работы через Instagram и TikTok, превращая платформы

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

в главное пространство художественной коммуникации [1]. Этот процесс напоминает живую лабораторию, где хештеги и алгоритмы формируют терминологию, перекраивающую ландшафт искусствоведения. главными полигонами» [3, с. 15]. По данным исследования Art Basel, 67% художников сегодня продвигают работы через Instagram и TikTok, превращая платформы в главное пространство художественной коммуникации [1]. Этот процесс напоминает живую лабораторию, где хештеги и алгоритмы формируют терминологию, перекраивающую ландшафт искусствоведения.

Классические музеи играют ключевую роль в адаптации новых терминов. Яркий пример — выставка "Refik Anadol: Unsupervised" в Музее современного искусства (MoMA, 2022). Здесь термин "машинное галлюцинирование" (machine hallucination), ранее использовавшийся лишь в нишевых ИИ-блогах, получил институциональное признание. В описании работы указано: «Нейросеть интерпретирует архив MoMA, создавая "галлюцинаторные" образы на основе данных» [19]. Примечательно, что в русскоязычных материалах музеев сохранил английский оригинал, подчеркивая глобальный статус понятия.

Иную стратегию демонстрирует Государственный Эрмитаж. В проекте "Эрмитаж VR: Путешествие во времени" (2023) вместо прямого заимствования "immersive experience" было введено понятие "погружающее присутствие". Как поясняет куратор Дмитрий Озерков: «Мы сознательно избегали англицизма "иммерсивный", чтобы сохранить связь с языком русской искусствоведческой традиции — от Бенуа до Эрнста» [20]. Этот подход показывает возможность культурной адаптации без семантических потерь.

Экспансию терминологии ярко описывает концепция «медиавирусов» Ричарда Докинза [4]. Социальные сети действуют как питательная среда для репликации языковых единиц — достаточно проследить путь термина NFT-арт: от узкого круга криптоэнтузиастов до каталогов Christie's за два года. Однако распространение англоязычных неологизмов наталкивается на рифы культурного перевода. Как отмечает Эмили Антер, современная терминология часто существует в зоне «непереводимости» [2], что особенно заметно в русскоязычном пространстве, где прямое заимствование вступает в конфликт с академической традицией.

Исследуя пути терминообразования современных искусствоведческих терминов, можно выделить технологические гибриды типа «фиджитал» (phygital), которые возникают на стыке физического и цифрового. Яркий пример — QR-коды на скульптурах Олафура Элиассона, превращающие объект в «шлюз» к дополненной реальности. Но при переносе в русский контекст термин теряет оттенок технологического чуда, сводясь к простому обозначению гибридности.

Представляют интерес также такие социальные неологизмы вроде «музейного селфи» (museum selfie), которые фиксируют изменение поведения зрителя. Как точно отмечает Е. Петровская: «Цифровая эпоха превратила зрителя в соавтора. Фотографируя произведение, он не фиксирует его, а создает новый объект — акт, немислимый в парадигме созерцания 90-х» [14, с. 80].

Подобные наблюдения отмечаются зарубежными учеными. Шэррон Макдональд подчеркивает, что «созерцательный взгляд» (contemplative gaze) посетителя музея 1990-х уступил место «партисипаторному документированию» (participatory documentation), где фотография (особенно селфи) становится частью художественного опыта [8, с. 172]. Это подтверждают исследования: в 2020-х более 80% посетителей делают фото на выставках, рассматривая их как форму вовлеченного взаимодействия с искусством.

Феномен обратного заимствования демонстрирует двусторонний терминологический поток. Например, термин «бытовуха» (bytovukha), используемый в постсоветском искусстве, был адаптирован западными исследователями для описания специфической эстетики повседневности [3, с. 91]. Как отмечает Н. Беренштейн, такие заимствования заполняют смысловые лакуны, которые не покрывает англоязычная терминология [3, с. 78].

Эти процессы терминологической трансформации особенно наглядно проявляются в конкретных практиках, где взаимодействие технологий, маркетинга и культурного контекста порождает новые смысловые конфликты.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Кейс 1: «Иммерсивность» как маркетинговый конструкт

Термин «иммерсивный» (immersive) пережил удивительную метаморфозу. Первоначально связанный с VR-технологиями (проекты teamLab), сегодня он обозначает любой зрелищный формат. Выставка «Ван Гог: Погружение» в Москве (2023) демонстрирует, как понятие превращается в маркетинговый ярлык: 72% посетителей пришли с целью фотофиксации, не зная биографии художника (данные опроса ВЦИОМ). В русском переводе термин оброс коннотациями шоу-бизнеса, утратив связь с художественным экспериментом.

ется в маркетинговый ярлык: 72% посетителей пришли с целью фотофиксации, не зная биографии художника (данные опроса ВЦИОМ). В русском переводе термин оброс коннотациями шоу-бизнеса, утратив связь с художественным экспериментом.

Кейс 2: NFT-нативность в русском контексте

Понятие «NFT-native artist» (художник, создающий исключительно для блокчейна) при калькировании породило конфликт интерпретаций. Для западных платформ (SuperRare) это знак аутентичности, тогда в Рунете термин часто несет негативный оттенок «спекулятивности». Проект российской художницы Дарьи Базилевской «Код Ленина» (2023) — показательный пример: англоязычные СМИ писали о «новаторском использовании блокчейна для деконструкции истории», а в русских обзорах доминировал дискурс «коммерциализации памяти» [9].

Кейс 3: Трансляция «арт-активизма»

Хештег #artivism в Instagram объединяет 5,7 млн постов, но его русский эквивалент «арт-активизм» редуцирует смысл. Если на Западе термин включает экологические протесты (проект «Ледяные книги» Олафура Элиассона), то в рунет-пространстве он чаще связывается с политическими перформансами (группа Pussy Riot). Такая семантическая дивергенция показывает, как платформы фильтруют значение через культурные коды.

Среди сложностей перевода искусствоведческих терминов также наблюдается тенденция к утрате их начального смысла. Примером может служить термин «airdrop» в NFT-контексте. Прямая калька «аирдроп» в русских статьях не передает ни механизма бесплатной раздачи токенов, ни его культурной роли как инструмента создания сообщества.

Еще сложнее с эмоционально окрашенными понятиями. Английское «FOMO» (fear of missing out), ставшее частью термина «FOMO-выставка», при русификации превращается в громоздкое «выставка, эксплуатирующая страх упустить возможность», теряя ироничную лаконичность.

Особого внимания заслуживает семантическая эрозия. Слово «куратор», еще недавно обозначавшее профессию с глубокой историей, в Instagram-дискурсе может относиться к любому, кто составил подборку постов. Как отмечает Р. Краус, такая девальвация терминологии угрожает основам искусствоведческой аналитики [12, с. 210].

Распространение соцмедийной терминологии имеет парадоксальные последствия. С одной стороны, оно демократизирует искусствоведение — термин «нейроарт», рожденный в блогах MIT [18], за пять лет стал академическим понятием. С другой стороны, как показывают исследования, в области цифрового искусства 75–81% новых терминов представляют собой англицизмы [15, с. 89; 10, с. 12], что создает риск лингвокультурной эрозии.

Наиболее остро стоит проблема подмены критериев. Когда «шедевр» сводится к виральному посту, а «кураторство» — к составлению подборки, исчезают основания для качественной оценки. Проект «TikTok-дадаизм» (короткие абсурдные видео) иллюстрирует этот конфликт: для поколения Z это полноценный художественный жест, тогда традиционное искусствоведение видит в нем лишь «развлекательный контент».

Проведённый анализ подтверждает: социальные медиа функционируют как «терминологические инкубаторы», где рождаются понятия (NFT-арт, фиджитал), трансформирующие искусствоведческий дискурс. На основании этого можно сделать следующие выводы:

1. Успешная рецепция требует баланса транслитерации (для технотерминов) и смысловой адаптации (для социальных концептов);
2. Риски лингвокультурной эрозии (75–81% англицизмов) могут быть минимизированы через глоссарии;

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

3. Обратное заимствование («бытовуха») демонстрирует потенциал диалога культур при сохранении терминологической аутентичности.

Таким образом, сохраняющаяся динамика изменений открывает новые горизонты для взаимодействия цифровой и классической традиций, формируя инновационные подходы к интерпретации искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Art Market Report 2023 / Art Basel & UBS. URL: <https://www.artbasel.com/about/initiatives> (дата обращения: 01.10.2024).
2. Apter E. The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton Univ. Press, 2006. 312 с.
3. Berenstein N. The Aesthetics of Mundane // October. 2023. Vol.186. С.67–89.
4. Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford: Oxford Univ. Press, 1976. 224 с.
5. Dyson F. Sounding New Media: Immersion and Embodiment in the Arts. Oakland: Univ. of California Press, 2022. 280 с.
6. Groys B. Russian Cosmism. Cambridge: MIT Press, 2018. 240 с.
7. Kelly L. The Selfie as Museum Experience // Museum Management and Curatorship. 2020. Vol. 35. №4. С. 443–460.
8. Macdonald S. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. London: Routledge, 2013. 293 с.
9. Manovich L., Alisevich V. Instagram Language Trends in Art Communities // Digital Humanities Quarterly. 2022. Vol. 16. №3. С. 1–24.
10. Graham B., Cook S. Rethinking Curating: Art After New Media. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2020. 412 с.
11. Визуальная революция: беседа с Еленой Петровской // Художественный журнал. 2021. №107. С. 14–21.
12. Краус Р. Подлинность авангарда. М.: V-A-C press, 2015. 320 с.
13. Кузьминых А.Л. Английский как lingua franca современного искусствознания // Вопросы филологии. 2023. №2. С. 56–67.
14. Петровская Е.В. Антифотография // Художественный журнал. 2019. №105. С. 78–85.
15. Сальникова Е.В. Цифровая культура: арт-практики и терминологические вызовы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2023. 210 с.
16. Современные терминологические вызовы в искусствознании. Аналитическая записка НИИ РАХ. М., 2021. 48 с.
17. Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная Академия, 2004. 416 с.

Электронные ресурсы:

18. NeuroArt Lab / MIT Media Lab. URL: <https://www.media.mit.edu/groups/neuroart/overview/> (дата обращения: 01.10.2024).
19. Refik Anadol: Unsupervised / MoMA Exhibition Documentation. 2022. URL: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5478> (дата обращения: 01.10.2024).
20. Озерков Д. Интервью о проекте «Эрмитаж VR» // The Art Newspaper Russia. 2023. URL: <https://theartnewspaper.ru/posts/2023/02/15/hermitage-vr/> (дата обращения: 01.10.2024).

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Есенева.Марина - ассистент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская Государственная Академия», Института Дизайна и Лингвистики
Россия, г. Черкесск

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности перевода на английский язык этнографических реалий – национальных костюмов. Исследуются основные способы перевода национально-маркированной лексики. Так, наиболее частотным способом передачи этнографических реалий (одежда, обувь, предметы быта, национальные виды деятельности и т.д.) является транскрибирование / транслитерация, калькирование и описательный приём перевода. Для анализа были взяты труды самых крупных исследователей в этой сфере: С. Влахова, С. Флорина, В. С. Виноградова. Методом анализа и сопоставления материала работ лингвистов, выявляются широко используемые способы перевода реалий.

Ключевые слова: перевод, реалии, национальные костюмы, безэквивалентная лексика, транскрипция, калькирование, дословный перевод

В условиях глобализации и активного межкультурного взаимодействия перевод приобретает ключевое значение как средство эффективной коммуникации между представителями различных культур. Однако лингвистический перевод нередко сталкивается с трудностями, связанными с передачей реалий – слов и выражений, обозначающих предметы, явления, понятия, характерные только для одной культуры, – также с культурными коннотациями, которые могут быть неочевидны или искажены в другом культурном контексте. Неправильная передача таких элементов способна привести к искажению смысла, потере эмоционального или культурного окраса и даже к коммуникативным сбоям.

Современные переводчики находятся перед необходимостью не только владеть языком, но и обладать глубокими знаниями о культуре, менталитете и системе ценностей носителей другого языка. Это делает проблему перевода реалий и культурных коннотаций особенно актуальной для теоретиков и практиков перевода, а также для исследователей в области межкультурной коммуникации.

Перевод реалий – одна из самых сложных проблем в сфере перевода. С ростом интереса к ранее малоизученным культурам, вопрос наиболее точного перевода реалий сейчас очень актуален. Ведь важно не только грамотно перевести текст, но и сохранить культурные черты, отраженные в нем. Безусловно, для этого переводчику необходимо знать не только язык, но и культуру, традиции, историю, литературу народа, с языка которого он переводит.

Самым используемым определением для реалий принято считать определение, данное С. Влаховым и С. Флориным в научном труде «Непереводимое в переводе»: «Реалии – это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках и, следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода».

Основных трудностей передачи реалий при переводе две: 1) отсутствие в переводящем языке соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей данного языка обозначаемого реалией объекта (референта) и 2) необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую окраску. В принципе, все способы, используемые в переводческой практике для передачи реалий, можно свести к четырем: 1) транскрипция и транслитерация; 2) калька; 3) аналог, или приблизительное соответствие; 4) толкование, или объяснительный перевод.

Национальные костюмы являются важной частью культурного наследия и реалией жизни многих

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

народов. Они отражают историю, традиции, социальное положение и мировоззрение этноса.

Трудности перевода названий национальных костюмов с русского языка на английский связаны с недостаточно освещенными вопросами становления, развития и формирования терминологического словаря моды, этапами развития модной терминологии, ее современным состоянием, продуктивными способами терминообразования в этой области, типологическими и структурными особенностями терминологических единиц сферы моды, их тематической, а также лексико-семантической представленностью.

Перевод названий национальных костюмов - это процесс, требующий тщательного подхода, так как эти элементы культуры часто несут в себе богатую историю. Национальные костюмы представляют собой не только одежду, но и отражение традиций, обычаев и идентичности народа.

Важно учитывать контекст, в котором используется название костюма. Многие термины связаны с конкретными историческими событиями или практиками, что затрудняет их перевод напрямую.

При переводе названий кавказских национальных костюмов на английский язык используются различные подходы, чтобы лучше передать смысл и культурный контекст. Рассмотрим несколько методов и примеры их применения:

1. Дословный перевод

Этот приём заключается в переводе каждого слова отдельно. Например, «черкеска» переводится как «*circassian coat*». «*When I saw this man, he was wearing a traditional Caucasian costume, including a circassian coat and a parakha*». Это позволяет сохранить оригинальное название, но может не передавать всех культурных особенностей.

2. Калькирование

Здесь происходит дословный перевод с сохранением структуры оригинала. Например, «аджарский костюм» может быть переведён как «*Adjara costume*». Этот способ помогает сохранить культурное значение.

3. Объяснительный перевод

Иногда лучше пояснить перевод, чтобы передать контекст. Например, «костюм абхазски» можно перевести как «*Abkhazian women`s traditional dress*». Это добавляет ясности и помогает не знакомым с культурой людям.

4. Транслитерация

В некоторых случаях используется транслитерация, особенно если названия имеют культурное значение. Например, «папах» переводится как «*parakha*». Это помогает сохранить аутентичность.

5. Сравнительный перевод

Иногда удобно сравнить костюм с чем-то известным в англоязычной культуре. Например, «калмыцкий костюм» можно сопоставить с «*traditional nomadic attire*». Это делает понятие ближе к западному читателю.

Каждый из этих приемов может быть использован в зависимости от конкретного контекста, аудитории и цели перевода. Для специалистов и исследователей подойдёт точный перевод, а для широкой публики – более понятные описания. Перевод названий национальных костюмов требует сочетания точности и культурной чувствительности. Даже при наличии точных терминов, всегда следует помнить об уважении к культуре и традициям, чтобы избежать недопонимания и стереотипов. Сохранение уникальности и богатства культурной идентичности должно оставаться на первом месте при переводе.

Таким образом, перевод названий национальных костюмов – это не только лексический процесс, но и культурное взаимодействие, требующее тщательного изучения и уважения к традициям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учебное пособие – 6-е изд., стер. – СПб. Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 368 с.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

2. Давыдова Т.С. Особенности передачи наименований реалий на английский язык. - Ученые записки Петрозаводского государственного университета., 2021, 41с.
3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во института общего среднего образования РАО, 2004. 224 с.
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980. 415 с.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН НА СЛОЖНОМ ГОРНОМ РЕЛЬЕФЕ

Иванова Галина - старший преподаватель кафедры дизайна и изобразительного искусства, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская Государственная Академия», Института Дизайна и Лингвистики Россия, г. Черкесск

Аннотация: В статье рассматривается проблема использования ландшафта Северного Кавказа, как ярко выраженного сложного горного рельефа, не очень пригодного для выращивания фруктов и овощей, но его можно превратить в необычные красочные и уникальные уголки сада.

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, территория, горный рельеф, посадочный чертёж, элементы озеленения, террасы, освещение участка, дорожки, площадки, водоёмы, малые архитектурные формы, авторский стиль.

Ландшафт Северного Кавказа - ярко выраженный сложный горный рельеф (откосы, каменные породы, выходящие слоями по склону, валунные нагромождения и пр.), не очень пригоден для выращивания фруктов и овощей, но его можно превратить в необычные красочные и уникальные уголки сада.

В случае, когда территория со значительным уклоном, ее разбивают на отдельные террасы по высоте, они будут препятствовать вымыванию почвы водными потоками. Естественно, от высоты склона будет зависеть высота и ширина террасы. Стенки террас укрепляются плоскими небольшого размера камнями, например, плитняком или известняком. Места перепада рельефа, уклон местности которых превышает 10-15° (на 1 м длины увеличение высоты на 10-15 см), оборудуются лестницами для удобства передвижения (иногда достаточно нескольких ступеней).

Важный декоративный элемент ландшафта - лестница, выложенная деревянным настилом или каменной кладкой. В отличие от внутридомовых садовые лестницы более пологие: высота ступенек 10-12 см, ширина - 30-40 см. Проступь ступеньки можно вымостить камнем, плиткой, деревянными спилами или кирпичом.

Особое внимание следует уделить врезке лестницы в откос или подпорную стенку. В таких местах уход за газонами чаще всего довольно затруднителен, поэтому их просто декорируют различными лиственными растениями.

Ландшафтный дизайн участка осуществляется поэтапно:

1. Учитывая все достоинства и недостатки территории, необходимо выполнить два - три эскизных варианта проекта. Трёхмерные рисунки ключевых фрагментов сада и визуализация помогут максимально наглядно представить будущий участок.
2. После внесения в эскизы всех необходимых поправок, разрабатывается генплан с подробной детализацией всех элементов ландшафта - окончательное расположение строений, водных устройств, цветников, малых форм, типов используемых покрытий и т.д.
3. На основе генплана разрабатывается дендроплан - это чертёж с подбором видового и сортового состава растений в проекте. К дендроплану прилагается ассортиментная ведомость посадочного материала.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

4. Заключительным этапом ландшафтного проектирования является составление рабочих чертежей, которые необходимы для вынесения проекта на местность: Разбивочный чертеж – план расположения элементов благоустройства территории (дорожек, площадок, водоемов, малых архитектурных форм и т.п.). Посадочный чертеж – план расположения элементов озеленения (посадочных мест деревьев и кустарников, разбивка цветников, альпийских горок, рокариев и т.п.) План освещения участка – схема наружного освещения и декоративной подсветки территории с указанием количества и типов светильников, расположения электрических сетей.

Большинство застройщиков в горных районах республик Северного Кавказа пытаются выровнять существующий рельеф кубатурой плодородного, и не очень, грунта. Но лучше попытаться использовать естественный уклон в своих целях. На таком участке получится замечательный альпийский пейзажного типа и часть возможных проблем с горизонтальной эрозией почв решится сама собой. С местом для дома, обычно, возникает много вопросов. Одни предпочитают строить дом на горе, другие – в низине. В низине уютнее и не так ветрено, но при существенных перепадах высот есть вероятность скопления холодного воздуха и возвратных заморозков. На таких участках плоские газоны вводятся путем террасирования. Естественные факторы – климат, почва и рельеф – часто определяют характер декоративного облика и видовой состав используемых в ландшафтном дизайне растений на озеленяемом участке. Рельеф является важным компонентом при создании пространственного декоративного оформления и в большой степени определяет садовую композицию зеленых насаждений, расположение архитектурных и садовых элементов.

Декоративные посадки в любом озеленяемом пространстве, как и архитектурные элементы, должны включаться в композицию ландшафтного дизайна так, чтобы можно было полнее использовать возможности рельефа и тем самым подчеркивать и дополнять своеобразие окружающей среды. Пересеченность местности существенно влияет на композиционное расположение растений и на методы проектирования, что позволяет создавать большее разнообразие в озеленяемом садовом пространстве.

Все формы рельефа обычно связаны с определенными типами почв, что и определяет характер используемой той или иной растительности, так как она не может не реагировать на условия окружающей среды. Поэтому при подборе декоративных деревьев и кустарников для тех или иных композиций ландшафтного дизайна, их необходимо размещать в наиболее благоприятных экологических условиях, чтобы обеспечить им долговечность и возможность наиболее полно проявить свои декоративные качества.

Для создания и правильного сочетания растений в группах на холмистых участках требуется тщательно изучить ландшафт, чтобы избежать резких и нежелательных контрастов и излишних эффектов. Планировка и пространственное оформление зеленых насаждений на неровных участках также весьма трудное дело, особенно в тех случаях, когда создаются разнообразные растительные силуэты. Ландшафтному дизайнеру нужно использовать даже мельчайшую складку местности, чтобы при помощи различной по высоте и характеру растительности создать динамичность и разнообразие в вертикальном отношении.

Озеленение участка очень важно производить с учетом рельефа, ведь он играет важную роль в декоративном оформлении садового пространства. Опытный дизайнер никогда не упустит даже мельчайшей возможности подчеркнуть своеобразие окружающей природы. Начиная озеленение территории, всегда учитывают, где она расположена – на северном или южном склонах, на открытом или защищенном местах, что влечет за собой подбор тех или иных культур. Ландшафт, озеленение и благоустройство которого осуществлен в соответствии с выбранным стилем, способен создать уникальную атмосферу, перенести в другую эпоху или время лишь в том случае, если проект по озеленению и благоустройству будет максимально соответствовать стилю архитектуры самого дома. Обычно, выделяют два ведущих стиля озеленения – формальный и пейзажный. В первом случае это будет озеленение участка, основные элементы которого состоят из строго очерченных фигур. Во втором случае – благоустройство участка призвано выделить естественную привлекательность природы.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Наибольшую часть ландшафтных стилизаций составляют традиционные национальные (этнографические), характерные для той или иной местности и природного ландшафта. При решении таких ландшафтных композиций выбор материалов необычайно велик и разнообразен. Важную роль здесь (как, впрочем, и в других стилизациях) должно играть четко продуманное ландшафтное проектирование. Например, можно стилизовать часть сада под «каменистый ландшафт», выбрав для этого определенный участок (часть территории), которая наиболее подходит по географическим и геологическим параметрам, и выполнить каменистую композицию.

Ландшафтные дизайнеры умело планируют участки и размещают на них природные материалы, которые широко представлены камнями разных размеров и пород (от мелкого щебня до эксклюзивных валунов):

- а) галька речная состоит из рыхлых обломочных отложений. Порода подвергается речному окатыванию, что позволяет ей иметь овальную форму. Камни гальки белых, красных, синих и разных смешанных тонов. Область применения природного камня различна: от ландшафтного дизайна, до отсыпок берегов больших водоемов. Также галька применяется для шумоизоляции крыш домов.
- б) плоский валун - представляет собой осадочную горную породу, механического, натурального происхождения. Форма округлая, слегка приплюснутая. Цвет валуна, как правило, натуральный серый, коричнево-голубоватый с зеленоватыми или бежевыми прожилками. Обладает хорошей износостойкостью. Чаще всего природные камни используются в ландшафтном дизайне, при оборудовании бань и саун, также плоским валуном можно облицовывать фундаменты строений.
- в) песчаник, который добывается в предгорьях и горах Северного Кавказа. Основной характерной особенностью натурального камня является, во - первых природная форма, несколько округлая, во вторых цветовая гамма.
- г) известняк - широко распространённая осадочная порода. Цвет: белый, серый, желтый, красноватый, коричневый, зеленый; бывает бесцветен. Порода без труда царапается перочинным ножом.

Мощение - это неотъемлемая часть благоустройства приусадебного участка. Сочетание камня, декоративного кирпича и гравия с природным ландшафтом лучше подчеркивает красоту сада. Дорожки и ступеньки, различные площадки несут на себе функциональную нагрузку. Дорожки и площадки в саду имеют важное функциональное значение. Они классифицируются по функциональному назначению:

1. Площадки для отдыха - обычно расположены в тихих местах и оборудованы садовыми скамьями. Около таких площадок размещают наиболее декоративные элементы - цветники, группы из декоративных кустарников, перголы и трельяжи, альпийские горки, водоемы и т.д.
2. Площадки для пикников - площадки достаточно большого размера, которые используются для пикников на открытом воздухе и оборудованы стационарной или переносной садовой мебелью. При устройстве этих площадок надо учитывать необходимость частичного затенения для создания более комфортных условий в жаркую солнечную погоду. Они также оформляются наиболее декоративными садовыми элементами.
3. Детские площадки - площадки для игр детей на свежем воздухе. Они располагаются на солнечных местах и оборудованы специальным инвентарем (качели, шведские стенки, песочницы и т.д.) При озеленении детских площадок нельзя использовать растения с ядовитыми цветами, плодами или листьями. С шипами и колючками.
4. Хозяйственные площадки - площадки, предназначенные для временного складирования материалов и инвентаря, для хозяйственных работ и другой деятельности. Эти площадки обычно изолируют (живыми изгородями, оградами) от декоративной части сада.
5. Площадки для автомобилей - размер этих площадок определяется предполагаемым количеством и размером автомобилей.

Дорожки можно подразделить на следующие виды:

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

а) тропинка с не сплошным покрытием. Прокладывают там, где дорожка нужна, но пользоваться ей будут редко. На расстоянии шага укладываются отдельные плитки, плоские камни или древесные круги (спилы толстых бревен).

б) бетонное покрытие. Обычно используют бетонное покрытие для строительства капитальных дорожек, площадок для стоянки автомашины.

в) покрытие из брусчатки, камня.

г) плиточное покрытие.

д) мягкое покрытие (гравий, галька, кирпичная крошка и т.д.). Предназначены в основном для пешеходных дорожек.

При проектировании дорожки наносятся на план до размещения посадок. Они связывают в единое целое отдельные функциональные зоны. По форме дорожки могут быть как извилистыми, так и прямыми.

Дорожки могут быть как основными, так и дополнительными. Желательно, чтобы основная дорожка была замкнутой, при этом появляется возможность последовательно обойти весь участок.

Сразу после выполнения земляных работ и выравнивания территории участка на него наносят контуры дорожно-тропиночной сети с площадками в соответствии с проектом и разбивочным чертежом планировки.

При укладке дорожных покрытий важным моментом является подготовка соответствующего основания. Оно делается из щебня или чистого песка.

Сначала надо заняться измерением, после того как план готов можно приступать к планировке: созданию террас, декоративных элементов, укреплению стенок и т. д.

Особое значение приобретают малые архитектурные формы - это такие сооружения, которые устанавливают на садовом участке в качестве декоративных элементов, но, в то же время, выполняющие ряд функций: перголы, скамейки, беседки, арки, мостики, садовая мебель, оригинальные контейнеры и горшки для цветов, скульптуры и вазоны. Малые архитектурные формы могут применяться для разделения участка на зоны, служить местом отдыха, создавать тень, применяться для приема гостей или просто оставаться элементами декора на приусадебном участке.

Сегодня можно потеряться в многообразии различных вариантов, материалов, размеров и стилей малых архитектурных форм. Все зависит от пожеланий и предпочтений, а также площади территории со сложным горным рельефом, на которой можно проводить такие эксперименты с ландшафтным дизайном. Малые архитектурные формы из дерева всегда были популярны благодаря своей изысканной красоте и способностью создать для человека уютной и здоровой атмосферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернштейн Э. Б. Географические и геологические параметры предгорных ландшафтов Кавказа // Молодой ученый. - 2019. - №12. Т.1. - С. 130-134.
2. Лапинский П.А. Предгорные ландшафты в системе горно-равнинных территорий Северо-Восточного Кавказа. - Нальчик, «Архитектура» 2019г.
3. Шимко В. Т. Высокогорные ландшафты Восточного Кавказа - Москва, «Архитектура - С» 2020 г.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИХ ОСОБЕННОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

Кардашева Татьяна - доцент кафедры социально-гуманитарного образования и дизайна Анапского филиала Московского педагогического государственного университета,

Трюхачева Ирина - преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования и дизайна Анапского филиала Московского педагогического государственного университета
Россия, г. Анапа

Аннотация. В статье рассматриваются особенности комплексного подхода проектирования среды рекреационных зон ландшафтного дизайна, направленных на создание благоприятной среды для общения, комфортного отдыха на природе с учетом современных технологий по уходу за подобными объектами.

Ключевые слова. Рекреационные территории, ландшафтная архитектура и дизайн, регулярный и пейзажный стили, газон с подогревом, система туманообразования, акустика сада, светодиодная динамическая система, система «Умный сад», интерактивная и атмосферостойкая мебель, роботы-трансформеры.

В городских поселениях существует особая среда как комбинация пространства, различных объектов и систем оборудования, благоустройства для жителей проходящих здесь процессов жизнедеятельности объединены в целостность по законам художественного единства, являются результатом реализации определенного архитектурно-дизайнерского замысла. Данные средовые пространства направлены на оформление комплексного функционально - художественного результата, что превращает дизайн архитектурной среды в произведение искусства.

Городская среда развивается в определенном природном ландшафте и включает в себя как неживые компоненты природы - рельеф, климат и источники воды, так и живую природу - растительность и животный мир. Крупные мегаполисы как комфортной среды необходимо преобразовать в огромные зеленые массивы, в которых имеются территории, предназначенные для массового отдыха населения. Их обустройство базируется на серьезных научных изысканиях, точных расчетах, знаниях законах ландшафтного дизайна, и стремлении создавать пространства не ради пространства, ради человека, его комфортного обитания в среде максимально приближенной к природе. Такие условия создаются в обустроенных зонах отдыха среди зеленых насаждений с развитой инфраструктурой. К таким зонам относятся грамотно спланированные и сформированные рекреационные территории, где отдыхающие удовлетворяют свою потребность в общении с природой, и где создаются все условия для их удобства отдыхающих. Работами по формированию среды открытых пространств, по благоустройству и озеленению рекреационных зон, занимаются ландшафтные архитекторы и дизайнеры.

Ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн, несмотря на существующие различия, проектировщики, работающие в этой области добиваются гармоничного сочетания социальных (здания, дороги, транспорт, коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, скверы) аспектов в урбанистическом пространстве.

Удельный вес озеленённых территорий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в пределах застройки городов должен быть не менее 40 %. Населенные места разделяются на различные зоны в соответствии с их назначением: жилые, производственные, общественно деловые, рекреационные и другие. Согласно этому документу, рекреационные зоны предназначены для создания мест отдыха для населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и другие объекты. В рекреационные зоны также могут входить особо охраняемые природные территории и объекты. Рекреационные зоны представляют собой специально выделенные пространства, используемые для восстановления сил и здоровья населения [1].

Современный ландшафтный дизайн базируется на садово-парковом искусстве, которое берет свое начало в древних цивилизациях, таких как Египет, Греция и Рим и на существующие стили: классический (регулярный) или французский (появился в XVII в) и пейзажный или английский со

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

своими характерными чертами, основными принципами и методами оформления, обустройства и цветовых решений пространства. Ландшафтный дизайнер полностью ведет проект: от разработки концепции до финальной реализации, соблюдая этапы традиционные проектирования, включая подбор зеленых насаждений. подбор зеленых насаждений.

Состав проектной документации: проект благоустройства участка, дендроплан, схема озеленения, 3D-визуализация, который выполняется для при оформлении и благоустройстве любых видов территорий: частных садов; парков и скверов; зимних садов и оранжерей; рекреационных зон и других общественных пространств; территорий, прилегающих к общественным сооружениям и жилым комплексам; а также озеленением внутри помещений с применением фитодизайна.

Каждый объект имеет свою специфику, но при выработке проектного решения требуется соблюдение строительных нормативов, учитывать пожелания заказчика.

Принципы ландшафтного дизайна - это основы, для создания привлекательного и в то же время функционального, удобного для населения и гостей города пространства. В ландшафтном дизайне сохраняются главные принципы любого проектирования: единство, пропорции, баланс. Однако, существует особенность и сложность работы, а именно, элементы ландшафтного дизайна, постоянно меняющиеся по цвету, линиям, текстуре, форме и масштабу в зависимости от сезона и возраста зеленых насаждений.

В современном ландшафтном дизайне все больше внимания уделяется экологической направленности, функциональности и комфорту. Проектировщики в этой области стремятся создавать ландшафты, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую природу и максимально эффективно используют возобновляемые ресурсы. Создание художественной выразительности и эстетического совершенствования мегаполисов – это та задача, которую призваны решать ландшафтные дизайнеры. Их проекты направлены на создание функциональных пространств, которые не только красивы, но и отвечают потребностям пользователей.

Тенденции, связанные с устойчивостью и экологической ориентацией:

1. Использование местных растений, которые не требуют адаптации к существующим климатическим условиям;
2. Создание устойчивых систем водоснабжения, используя систему сбора дождевой воды с ее рекультивацией, а также автоматизированную и интеллектуальную система управления поливом и другими аспектами ландшафтного дизайна
3. Использование пермакультуры, метода ландшафтного дизайна, основанного на принципах устойчивого сельского хозяйства [3].
4. Использование экологически чистых материалов для создания покрытий, мебели и других элементов ландшафта – древесина, камни натуральные.
5. Виртуальная реальность и 3D-моделирование.

Тенденции, связанные с акцентированием внимания на функциональность и комфорт:

1. Многофункциональные зоны, предназначенные для отдыха различной активности, с наполнением удобными элементами для этих зон, учитывающие потребности пользователей путем создания индивидуальных и персональных ландшафтов
2. Использование новых технологий и материалов [4].

В прошедшем 2024 году наблюдался повышенный интерес к экологически чистым материалам и методам возделывания растений при создании зеленых зон, а также технологические инновации в сочетании современного стиля, сочетающего в себе создание уникального ландшафта. Ландшафтные дизайнеры учитывали возможность использования переработанных материалов и органических удобрений. Комплексный подход включает не только создание привлекательного дизайна, но и заботу о экологической устойчивости зеленых насаждений за счет создания сбалансированной и природной атмосферы в рекреационных зонах различного назначения. Для поддержания биологического равновесия используются различные методы, начиная от использования натуральных материалов до применения растений.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Для прошедшего года характерны следующие тенденции технологических инновационных решений в ландшафтном дизайне:

1. Газон с подогревом. Позволяет продлить «зеленый сезон» как минимум на один месяц. Принцип работы: Нагревательный кабель прокладывается под поверхностью газона на небольшой глубине. Эта система работает аналогично «теплому полу». Ее можно включать вручную, устанавливая нужную температуру, или полностью довериться автоматике. С помощью этого кабеля можно нагревать различные поверхности, такие как грунт в теплице, газон, терраса и садовая дорожка.

2. Система туманообразования выполняет не только декоративные функции, но также способна удалять излишнюю пыль, увлажнять воздух, улучшать состояние растений, избавлять от насекомых и создавать необходимый микроклимат в помещениях. Управление системой может осуществляться как вручную, так и с помощью автоматики. Автоматическая система сравнивает заданные параметры с текущей температурой и влажностью окружающей среды, а также самостоятельно отслеживает активность образования тумана.

3. Акустика сада представляет собой современную уличную звуковую систему, которая не только устойчива к непогоде, но и обеспечивает высокое качество звука. Профессиональные колонки могут быть встроены в подпорные стенки или использованы для украшения сада с помощью искусственных камней, цветочных горшков и других элементов.

4. Светодиодная динамическая система позволяет настроить освещение сада по собственному желанию. Интенсивность света может быть отрегулирована в соответствии с часовым поясом, а также можно создать различные световые эффекты в разных зонах сада.

5. Система «Умный сад» объединяет все технические решения участка и позволяет управлять ими удаленно. Освещение, звук, туман и обогрев газона могут быть управляемыми с помощью смартфона.

6. Интерактивная мебель. Например, интерактивный стол. Обычный стол может преобразиться в географическую карту, библиотеку, чертёжную доску. Также возможно приготовить барбекю. Нужно придвинуть к столу чашу со встроенным очагом и можно готовить еду. Передвижная чаша для разведения костра. Преимущество противопожарной чаши заключается в том, что она приподнята над землей и сконструирована таким образом, чтобы дым проходил через лицо, не оставляя неприятного запаха на одежде. Мобильную чашу можно перемещать по участку, а, благодаря защитному слою, устанавливать на террасе.

7. Водное зеркало. Художественная композиция, основанная на использовании спокойной воды. За счет неподвижности воды создается интересный отражающий эффект (почти как у зеркала).

8. Круглогодичный сад. Идеальный вариант для зимовки в более мягких климатических зонах растений, которые радуют летом, но не выдерживают морозов. Это светопрозрачная конструкция с качественным остеклением, продуманной системой отопления, возможностью подачи воды и электричества.

9. Атмосферостойкая мебель. Мебель, устойчивая к атмосферным воздействиям, создана с использованием полимеров, что позволяет ей пребывать на улице весь зимний сезон. Калитки, урны, украшения и чаши с переливающейся водой изготавливаются из кортена (стали). Этот материал поистине неподвластен времени.

10. Использование дронов в мониторинге территории и выполнения сложных работ, таких как зондирование почвы и съёмка с высоты, улучшает точность и эффективность проектов ландшафтного дизайна.

11. Роботы-трансформеры. Роботы-трансформеры стали одним из главных трендов в современном ландшафтном дизайне, обеспечивая экономию труда. Эти роботы помогают сэкономить энергию и время, заменяя автоматический полив, газонокосилки, самоходные тачки, тракторы с насадками для планирования и перемещения почвы, а также очистители бассейнов и многое другое [5].

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что ландшафтный дизайн не стоит на месте. В 2024 году в тренде сады, которые радуют глаз на протяжении всех сезонов за счет активного применения экзотических растений, которые придают саду оригинальность и эстетическую привлекательность. применение же местных, адаптированных к климату растений позволяют создать ландшафты, которые будут выглядеть естественно и гармонично сочетаясь с окружающей природной средой. В то же время применяемые автоматизированные системы помогают упростить уход за садом, а функциональные архитектурные формы и садовая мебель — адаптировать его под время года и потребности заказчика. Хочется надеется, что создаваемые сегодня проекты позволят сформировать такие городские ландшафты, где активно используются зеленые насаждения в жилых, промышленных и рекреационных зонах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Градостроительный кодекс РФ от 07.05.1998 N 73-ФЗ. Ст. 45. Рекреационные зоны. | ГАРАНТ
Режим доступа: <https://base.garant.ru/3999213/c7f0164139c159e5c4e7786790ae469d/>
2. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного дизайнера/
Т.С. Гарнизоненко. – Ростов н/Д; Феникс, 2005.
3. Искусство ленивого сада. Справочник по пермакультуре. Журнал – FORUMHOUSE
Режим доступа: <https://www.forumhouse.ru/journal/explainers/88-iskusstvo-lenivogo-sada-spravochnik-po-permakulture#:~:text=«Пермакультура>
4. Тенденции и инновации в ландшафтном дизайне.
Режим доступа: <https://spec-vektor.ru/blog/tendentsii-i-innovatsii-v-landshaftnom-dizajne>
5. 10 Landscaping Trends To Watch In 2024 (10 Тенденций ландшафтного дизайна, на которые стоит обратить внимание в 2024 Году)
Режим доступа: <https://www.southernliving.com/landscaping-trends-2024-8548059>

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СВЕТЕ ПРОИСХОДЯЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Крыстева Ирина - Лауреат Международного Знака общественного признания «Серебряный голубь», руководитель направления международной деятельности Фондации «Устойчивое развитие Болгарии»
Болгария

В современном мире одной из ведущих проблем является проблема диалога культур. Культура по определению — это общий объем творчества человечества на протяжении всей истории жизни данного народа. Неотделимой частью культуры является дизайн как творческое искусство создания эстетических или функциональных проектов с мыслью о том, как сделать мир проще, полнее, прекраснее и счастливее. Сегодняшний мир, к сожалению, похож на хаос, в котором царит множество бесструктурных связей, запутанных и постоянно обрывающихся между собой. Наш век создал новую модель отношений, выраженных категорией «мультикультурализма» и означает теорию, практику и политику неконфликтного сосуществования в одном социальном пространстве многочисленных разнородных культурных обществ. Цель мультикультурализма – перестать рассматривать непохожесть и отличительность как что-то «чужое», а просто принять это как «другое», стремясь к равноправию и узнаванию этнических, расовых или сексуально отличных групп.

Однако, первые результаты внедрения мультикультурной практики были далеко не однозначными. С одной стороны, идеал сосуществования различных культур способствовал изменению общественного климата и утверждению толерантного отношения к «Другому». С другой стороны, мультикультурализм обнаружил явные изъяны: в реальности мультикультурализм часто приводил не к гражданской консолидации, а к расслоению общества по этнокультурному признаку.

Это противоречие со всей очевидностью просматривается при взаимодействии двух ведущих типов современной культуры: Западной и Восточной. Термины «Запад» и «Восток», выражают в данном случае не географические понятия, а используются для обозначения двух особых типов цивилизационного и культурного развития.

Традиционно именно Западу приписываются лидирующие позиции в мировом культурном процессе. Восток же большинством авторов противопоставляется Западу как традиционное общество, характеризующееся созерцательностью и стремлением достичь подлинной гармонии с природной средой, невмешательством в ее процессы, ценностно-смысловой устойчивостью, доминированием групповых потребностей над индивидуальными, установкой на адаптацию личности к сложившейся социальной среде.

Логично встает вопрос: какой вектор этих отношений будет доминировать в ближайшем будущем? По поводу возможных сценариев развития взаимоотношений Запада и Востока современными философами, политологами, общественными деятелями высказываются разные точки зрения. По мнению одних, влияние Западного мира на Восточный будет продолжаться, что с неизбежностью обеспечит включение Востока в общемировой процесс модернизации, приведет к переходу от традиционного общества к инновационному, что в конечном счете нивелирует коренные различия между этими типами культур. Другие же исследователи считают, что западное влияние на страны Востока порождает новые серьезные и острые противоречия, которые продуцируют конфликты (как внутренние, так и внешние), в результате которых усугубляются непонимание, отчужденность и непризнание своеобразия и уникальности иной культуры.

Примером реализации «мультикультурной модели» является Швеция, признающая возможность совместимости различных культур. Но и шведский мультикультурализм пронизан противоречиями, где любое отклонение от единомыслия воспринимается как нечто «неприятное, непродуктивное и отчасти даже аморальное».

В восточно-европейских странах, в том числе и в Болгарии можно найти сегодня множество культурных традиций и религиозных практик, весьма далеких от «либерализма», «законности» и «справедливости» цивилизационного понимания. С целью развития диалога между культурами различных народов, по всей Восточной Европе были созданы Информационные и Этно центры,

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

финансируемые Европейским фондом интеграции граждан. В этих центрах этносы и эмигранты получают бесплатные консультации относительно их прав и обязанностей, информацию по вопросам, связанных с социальной, медицинской и образовательной сферами, содействие в трудовой ориентации в условиях легальной занятости и доступа до трудового рынка страны проживания.

Являясь культурным медиатором от русской общности в таком центре в Софии, мы проводили события и мультикультурные встречи с целью ознакомления эмигрантов из разных стран с русскими и болгарскими традициями, историей, культурой, а также проведением информационных мультикультурных мероприятий, демонстрирующих традиции, кухню, песни и танцы проживающих в Болгарии этнических общностей.

Но, как показывает практика, общение с проживающими в Болгарии этническими меньшинствами и с эмигрантами только на уровне информационного пространства далеко недостаточно. Необходимо иметь ввиду более острые проблемы, решение которых требует разработки долгосрочной разумной стратегии совместного проживания различных этнических групп в рамках поликультурного общества.

Сегодня Запад столкнулся с тем, что его снобистское, пренебрежительное отношения к Востоку вызывает раздражение, агрессию, недоверие со стороны восточных народов. Это особенно заметно в странах арабо-мусульманского ареала. Сегодня западная цивилизация все более ощущает противодействие восточных стран, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру «незападный облик». Восток уже начинает давать уроки своему культурному антиподу. Подтверждением этого являются провал мультикультурной политики, породившей серьезные проблемы, в ряде стран Западной Европы (Франция, Норвегия, Бельгия и др.). Эти процессы начинают проявляться не только во внешней политике восточных государств, но в среде все более консолидирующихся представителей этноса и эмигрантов, которые заявляют о своей культурной идентичности, специфике и правах на нее на территории стран, где они проживают в настоящее время.

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том, что Запад не может более удерживать свое неоспоримое лидерство, а Восток не хочет жить по-старому. Напряженность данной ситуации стремительно возрастает на фоне разнородных процессов глобализации. Сегодня можно констатировать стремительное развитие ряда восточных стран (Сингапур, Китай, Тайвань, Индия, Япония, Южная Корея, ОАЭ, Гонконг, Кувейт), которые уже вошли в число развитых стран, и которые в ближайшие годы могут стать мировыми лидерами. Проблемы же многих западных стран (Греция, Италия, Словакия, Венгрия и др.) в связи с длительным экономическим кризисом возрастают до такой степени, что речь идет о возможном распаде ЕС.

Все это говорит о том, что в условиях усложнившихся межкультурных противоречий, центральной становится проблема понимания того, что решить ее невозможно без конструирования и реализации моделей межкультурной коммуникации, нацеленных на уважение уникальности и признания специфики каждой культуры, способствующих снятию барьеров между представителями разных народов и облегчению их взаимодействия между собой. Идеальной моделью такого спокойного, толерантного, равноправного и счастливого сожительства людей различных национальностей служат народы бывшего Советского Союза. Только такая модель может дать человечеству шанс для успешного осуществления диалога культур, как на уровне отдельных личностей, так и на уровне народов и государств.

Очень хочется надеяться, что люди осознают всю ответственность за будущее нашей планеты. Именно поэтому осторожное и взвешенное разрешение противоречий, стремление наладить толерантный, взаимоуважительный диалог между народами является насущной необходимостью нашего времени.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА, СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Митюрникова Людмила - к.с.н., доцент Высшей школы бизнеса, менеджмента и права "Российский Государственный Университет туризма и сервиса"
Россия, г. Москва

Горчакова Лариса - профессор, Председатель Международного Союза Общественных Объединений содействия сохранению социальных, культурных и духовно-нравственных традиций «Лидеры Мирового Сообщества», Почетный член МА «Союз Дизайнеров», Посол доброй воли ЮНЕСКО
Россия, г. Москва

Аннотация: Рассмотрен дизайн как уникальное явление, требующее многих человеческих талантов. Рассмотрен человеческий капитал – основной механизм развития современного социокультурного пространства, предполагающий активное участие человека в решении актуальных проблем развития дизайна, искусства и культуры страны. Рассмотрены содержание, основные характеристики и понятия «человеческий капитал», главные факторы формирования и развития культуры, обеспечивающие высокое качество и высокий уровень жизнедеятельности человека как наивысшей ценности общества.

Ключевые слова: социокультурное пространство, дизайн, современное искусство, человеческий капитал, профессиональная мобильность, профессиональная культура.

Дизайн — это творческая деятельность, направленная на создание новых объектов, систем или пространств, которые отвечают определённым функциональным и эстетическим требованиям, на формирование гармоничной тематической среды, наиболее полно отвечающей материальным и духовным потребностям человека, гармонично сочетает в себе науку, технологии и искусство.

Дизайн принимает участие в формировании картины мира, сохраняет традиции, развивает новые тенденции, создает комфорт и уют, придает стабильность жизни и в то же время стимулирует ее. Дизайн – это не просто предметно пространственное оснащение нашей жизни. Дизайн – актуальная форма жизни современного искусства, искусства нового этапа развития цивилизации, эры прав человека и рыночных отношений, основанных на приоритете потребительских ценностях в укладе жизни общества, в дальнейшем может стать основным элементом сохранения национальной культуры, её богатства, наследия и традиций. Дизайн неразрывно связан с современным социокультурным пространством. Современное социокультурное пространство — это пространственно-временной аспект, в котором отражаются формы взаимодействия людей, формирующие культурные процессы, способствующие взаимодействию, созданию и развитию субъектов культуры, оно подвижно, и имеет непрерывное развитие, т.к. связано с миром человеческих идей, норм, ценностей. Дизайн в любом виде и направлении по самой своей природе явление уникальное, требующее многих человеческих талантов, дизайнеры являются своего рода проводниками между человеком и искусством. Необходимо отметить, что растет значимость человеческого капитала общества, как основного механизма развития социокультурного пространства, предполагающего при этом активное участие человека.

Основная цель работы — показать роль человеческого капитала (далее ЧК) как важного фактора развития дизайна и вместе с ним социокультурного пространства. ЧК лежит в основе развития как социокультурного, так и социально-экономического пространства любого государства. Развитие дизайна и социокультурного пространства требует нового подхода к ЧК, к проблеме становления и самореализации субъекта труда в профессиональной деятельности.

Понятие "человеческий капитал" это:

— совокупность знаний, умений, навыков, уровень квалификации (образование), природных способностей (талантов), используемых для удовлетворения разноплановых потребностей человека и общества в целом;

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

– агрегированный показатель, включающий в себя здоровье, интеллект, способность применять имеющиеся знания и опыт для достижения поставленной цели (профессионализм), способность к быстрому принятию решения и изменению поведения в нестандартной ситуации под влиянием изменившихся факторов (мобильность), качественный и производительный труд, а также качество трудовой жизни;

– интенсивный в широком смысле производительный фактор развития социокультурного пространства, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, широкий инструментарий интеллектуального труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого фактора как производительного фактора развития;

– совокупность качеств человека, определяющих его производительность (они могут стать основой получения дохода человеком, семьей, организацией и страной) [7, стр.98].

Именно ЧК с его совокупностью знаний, умений, навыков, уровнем квалификации (образования), природных способностей (талантов) и является основой создания конкурентного товара и услуги. А также немаловажны и решения проблем образования: роль и значение высшей школы в подготовке отвечающих требованиям квалифицированных кадров, способных обеспечить научное, социальное и культурное развитие страны и обладающих высокими духовными и нравственными качествами. Решение этих проблем связано с обеспечением высоко результативного обучения и (пере)подготовки квалифицированных кадров по современным образовательно-профессиональным программам.

При рассмотрении влияния ЧК на развитие социокультурного пространства, можно отметить, что здесь делается упор на формирование гармоничной личности, которая в дальнейшем может быть основой гармонизации общества в целом. Необходимо отметить, что на эффективность развития ЧК, как основного механизма развития социума значительное влияние оказывает государственная координация, общегосударственная стратегия и поддержка со стороны власти, со службами занятости, здравоохранения и образования, а также другими социальными институтами общества. Эффективность развития ЧК повышается при включении её в общую систему государственной кадровой политики. Велика важность социальных взаимоотношений, влияющих на развитие ЧК, возникающих в процессе трудовой деятельности между государством, социальными институтами государства, компаниями, общественными организациями и самой личностью человека. Подобные взаимоотношения усиливают роль социальной сплоченности общества, влияют на основной элемент качества трудовой жизни: возможность использовать и развивать свои способности, удовлетворять потребности в самореализации и в самовыражении; на возможность профессионального роста и на уверенность в будущем, на достойное место работы в жизни человека и на ее общественную полезность. Социальная сплоченность является одним из важных объективных факторов, влияющих на конструктивные преобразования социокультурного пространства как российского общества, так и мирового сообщества в целом. Социальная сплочённость – показатель зрелости гражданского общества.

Качество трудовой жизни и ЧК взаимосвязаны и включают удовлетворенность человека своей профессиональной деятельностью, высокий уровень профессиональной культуры, профессиональную мобильность и соответствие вызовам времени [4, стр.40]. Комплексная система профессиональной ориентации молодежи является важным начальным этапом становления и раскрытия способностей, склонностей, внутреннего потенциала будущего профессионала и оттого имеет государственное значение. Деятельность комплексной системы профессиональной ориентации молодёжи тесным образом связана с понятием «человеческий капитал», конечная цель которой – повышение качества жизни, социальное партнерство и социальная сплоченность, гармонизация, как самой личности, так и общества государства [5, стр.100].

Система профориентации — значимый фактор профессионального становления, построения личной профессиональной карьеры и пополнения ЧК являющегося многомерным аспектом развития социокультурного пространства за счет деятельности человека ради человека.

Профессиональная ориентация – это непрерывный процесс самоопределения, раскрытия

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

творческого и профессионального потенциала социального субъекта, усовершенствования социальных связей, взаимоотношений и взаимодействий, возникающий в процессе деятельности профессиональной ориентации молодёжи, в последствии влияющих на гармонизацию отношений между личностью и обществом, на гармонизацию отношений социального партнерства и социальной сплоченности, на качество жизни общества [6, стр.340].

Система профессиональной ориентации молодёжи может быть надёжным фундаментом для создания человеческого капитала, развития дизайна, социокультурного пространства и социальной сплоченности общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Техническая эстетика / Соловьёв Ю. Б. // Струнино — Тихорецк. — М. : Советская энциклопедия, 1976. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 25).
2. Социокультурное пространство как научное понятие [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://studbooks.net/2420355/sotsiologiya/sotsiokulturnoe_prostranstvo_nauchnoe_ponyatie (дата обращения: 23.04.2025,17.57)
3. Митюрникова Л. А. Факторы, влияющие на качество жизни населения в современной России // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 4. С. 64—78.
4. Митюрникова Л. А. Качество жизни как основной механизм регулирования социально-экономических преобразований в стране // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 5. С. 39—48.
5. Митюрникова Л. А. Комплексная система профессиональной ориентации молодёжи как соци-альный институт общества. Монография. — М.: ГОУ ВПО МГУС, 2007.- 165 с.
6. Митюрникова Л. А. Концептуальные подходы профессиональной ориентации молодёжи в современной России. Монография. — М.: Инфра-М, 2014. — 347 с.
7. Митюрникова Л. А. Человеческий капитал — базовая доктрина развития социально-экономического пространства. // Вестник Московской международной академии. 2017. № 2. С. 96—107 .

ИСКУССТВО И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КОЛЛАБОРАЦИЯ ХУДОЖНИКА И МАШИНЫ

Найманов Валерий - ассистент кафедры «ИЗО и Дизайн, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская Государственная Академия», Института Дизайна и Лингвистики
Россия, г. Черкесск

В 21 веке технологии играют все более важную роль в различных сферах человеческой жизни, так же и в искусстве. Искусственный интеллект (ИИ) становится мощным инструментом, который не только трансформирует методы создания произведений искусства, но и заставляет по-новому взглянуть на понятие творчества. Изучение взаимодействия искусства и ИИ позволяет понять, как технологии влияют на культурное наследие и будущее креативного процесса.

Целью данной статьи является анализ взаимодействия между художником и искусственным интеллектом и возможностей, которые предоставляет ИИ для творческого процесса. Для достижения этой цели в работе будут рассмотрены примеры успешного сотрудничества между художником и ИИ.

В истории изобразительного искусства стремление к точному и правдивому изображению мира тесно связано с развитием технологий, которые становились инструментами художников в поисках реализма. Одним из первых примеров использования технологий в искусстве является

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

изобретение камеры - обскура. Этот оптический прибор, представлял собой затемнённую комнату или ящик с небольшим отверстием, через которое проецируется изображение внешнего мира, что позволяло художникам точно изображать объекты в пространстве. Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» писал - «Когда изображения освещенных объектов проходят через маленькое круглое отверстие в очень темную комнату, вы будете видеть на бумаге все те объекты в их естественных формах и цветах...». (5) Британский художник Дэвид Хокни совместно с физиком Чарльзом Фалко в начале 2000-х выдвинул так называемую гипотезу Хокни-Фалко. Согласно ей, многие западноевропейские художники с XV века (в том числе Ян ван Эйк) для достижения высокой точности и реалистичности в живописи использовали оптические устройства - камеру-обскуру, камеру - люциду, вогнутые и выпуклые зеркала. В книге Хокни *Secret Knowledge* и последующих публикациях утверждается, что такие устройства позволяли художникам проецировать изображение на поверхность и обводить его, что заметно по сложным деталям и перспективе в их работах. Однако эта гипотеза остаётся спорной и не получила однозначного подтверждения в виде исторических документов или технических исследований. Тем не менее, именно такие технологии заложили основу для фотографии, которая, в свою очередь, освободила живопись от документальной функции и дала толчок импрессионизму.

Специалисты в области истории и сохранения русского изобразительного искусства Киреева В. Н. и Николашкина А. Б. отмечают «В середине XIX - первой трети XX в художники активно ретушировали фотографии покрывая черно-белый снимок масляными и акварельными красками тем самым просто пропуская этап построения фигуры и лица. Один из ярких примеров этой техники описывает И. Ф. Кадикова в технологическом исследовании картины «Мадонина». «В ходе работы было выявлено, что картина, на первый взгляд выполненная в классической масляной технике на деревянной основе, оказалась произведением, исполненным в достаточно редкой технике, — она написана масляными красками по фотографическому отпечатку». (8).

Эдгар Дега использовал фотографию для изучения динамики человеческого тела. Например, его серия картин с танцовщицами «Голубые танцовщицы» создавалась на основе множества фотографий, сделанных им или его ассистентами. Эти снимки позволяли запечатлеть мимолётные позы, которые было сложно удержать в памяти. Он (или его помощники) фотографировали танцовщицу в движении в разных позах. Затем художник выбрал наиболее интересные для его замысла фотографии и совместил их в удивительной динамической композиции.

Ван Гог написал портрет своей матери, Анны Корнелии Карбентус, на основе черно-белой фотографии, чтобы оживить память о ней. В письме своему брату Тео Ван Гог написал: «Я делаю портрет матери для себя. Я не могу вынести бесцветную фотографию, и я пытаюсь сделать её в гармонии цвета, как я вижу её в своей памяти».

Король поп-арта Энди Уорхол не просто не стеснялся использовать фото в своей художественной практике, но напротив, возвел это в статус методологии. Он использовал снимки знаменитостей (например, Мэрилин Монро) и повседневных объектов (банки супа Campbell's), перенося их на холст с помощью шелкографии. Его подход стирал грань между высоким искусством и массовой культурой, а повторяющиеся изображения подчеркивали идею тиражируемости в современном мире. С появлением фотографии живопись перестала быть инструментом точного воспроизведения реальности. Художники, такие как Ван Гог и Мунк, сосредоточились на экспериментах с цветом, светом и субъективным восприятием, что положило начало импрессионизму и его ответвлениям. Они видели задачу искусства в выходе за рамки реализма — в создании образов, недоступных фотокамере, где эмоции и внутренний мир автора становились главным сюжетом.

В середине XX века появление компьютеров и цифровых технологий открыло новую эру в искусстве. В 50-х годах началось развитие CG (computer graphics) как направления. Целью было создать инструмент, который помог бы ученым и инженерам визуализировать результаты исследований. Результатом работы инженеров в исследовательских центрах Bell Labs и Boeing, в 60-х и 70-х годах появился прародитель графических редакторов Sketchpad, разработанный Айвеном Сазерлендом (Ivan Sutherland) в 1963 году во время работы над кандидатской диссертацией в MIT. Спустя 21 год, в 1984 году появился первый графический редактор MacPaint — программа для первого компьютера семейства Macintosh. Софт был довольно простым, как по функциям, так и

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

с точки зрения интерфейса. В 1970-х годах появились первые трехмерные модели, созданные с использованием полигонов. Эти модели были простыми и состояли из небольшого количества полигонов, что ограничивало их детализацию. Однако это стало важным шагом вперед в развитии 3D графики. Примером такой модели является модель чайника, созданная Мартином Ньюэллом в 1975 году, которая стала своеобразным символом 3D графики. Основой современной трёхмерной графики стали математические концепции. Невозможно задать поверхность в пространстве без знания геометрии и владения функциями. Но сейчас, чтобы создать 3D-изображение, дизайнеру не нужно выполнять сложные математические расчёты — это сделает программа. Например, 3ds Max.

Одним из пионеров цифрового искусства стал Лоуренс Гартель, чьи работы, созданные с использованием компьютеров, продемонстрировали потенциал новых технологий в художественном выражении. Рассмотрим яркие примеры как Современные художники успешно применяют искусственный интеллект в Искусстве.

В XXI веке технологии продолжили развиваться. Первым художником, внедрившим ИИ в искусство, был Гарольд Козн. В начале 1970-х годов он разработал программное обеспечение AARON, которое считается одной из первых компьютерных художественных систем. Программа AARON создавала изображения с помощью сделанных художником устройств для рисования, используя набор заданных принципов для автономного генерирования изображений, самостоятельно принимая композиционные решения. Первоначально это были одноцветные абстрактные рисунки, которые Козн раскрашивал вручную. Позже программа научилась создавать более сложные, цветные, даже реалистичные работы. Разработка Козна подчеркнула способность ИИ самостоятельно принимать решения, моделируя ситуацию автономного творчества.

Одним из известных примеров, является произведение, названное «Портрет Эдмонда Белами». Это произведение, входит в серию из одиннадцати полотен реализованные парижской командой 25 летних студентов из Франции, Obvious (с англ- очевидный). Серия картин создана при помощи алгоритмов исходного открытого кода ИИ разработанный молодым программистом-художником Робби Барратом, на основе генеративно-состязательной сети (GAN). Для обучения алгоритма использовалось примерно 15 000 портретов, написанных в период с XIV по XX век. Полотно продано на аукционе Christie's за \$432,500. Случай стал знаковым в мире современного искусства.

Аргентинская художница София Креспо, создаёт серию работ в стиле, который называет «спекулятивной природой». В своих работах она изучает биологически вдохновленные технологии и то, как органическая жизнь применяет искусственные механизмы для самосимуляции и эволюции. Одна из серии работ Софии называется neural zoo — «это размышление о природе творчества: как известные элементы, переплетаясь, рожают нечто совершенно новое.» Эти изображения напоминают природу, но природу вымышленную, собранную из непривычных сочетаний. Глаз узнаёт знакомые текстуры, но сознание понимает, что в реальности таких форм не существует.

Работы Креспо демонстрировались на престижных площадках, таких как Kunstverein Hannover в Германии и Фотомузей Винтертура в Швейцарии, а также в общественных пространствах, включая Таймс-сквер.

Марио Клингеманн — немецкий художник, один из пионеров генеративного искусства, основанного на технологиях искусственного интеллекта. Он применяет нейронные сети и алгоритмические методы для создания изображений, анимаций и интерактивных инсталляций. Его созданная «совместно» с ИИ работа «Воспоминания прохожих I» была продана в 2019 году на аукционе Sotheby's за 40 000 фунтов. Инсталляция представляет собой конструкцию из древесины каштана, которая скрывает консоль сойдененую с двумя экранами. Система использует технологию искусственного интеллекта для создания изображений вымышленных людей. Каждый портрет уникален и создаётся в режиме реального времени. На экранах сменяются изображения лиц мужчин и женщин.

Художник Рефик Анадол применяет ИИ для создания мультимедийных инсталляций в которых данные преобразуются в визуальные образы. Это приводит к уникальным произведениям

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

искусства, которые невозможно было бы создать традиционными методами. Одна из известных работ Рефика Анадол — «Machine Hallucinations». В проекте «Machine Hallucinations — Nature Dreams» (2021) Анадол использовал более 300 миллионов изображений природы, «скормленных» алгоритму машинного обучения. В результате получились абстрактные, почти сюрреалистические пейзажи — будто природа, увиденная глазами искусственного интеллекта. Работа не просто демонстрирует возможности ИИ, но и ставит вопросы о том, как машины «переживают» и интерпретируют окружающий мир, создавая новую форму цифрового созерцания.

Такие проекты подчёркивают, как взаимодействие человека и технологии способствует возникновению новых форм художественного выражения. В частности, «дополненная реальность создает совершенно новые уровни взаимодействия между произведением и зрителем, стремясь превратить непрерывное наблюдение в активное взаимодействие» (Ефимова, Волкова, Перекатов, 2023. 35 с.).

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время стал потрясающим инструментом в создании произведений современного искусства. Современные технологии ИИ находят широкое применение в различных проектах, ярко демонстрируя свои возможности в сфере творчества. Дружинина подчёркивает, что «используя новые технологии и материалы, художники не только расширяют границы своего творческого метода, но и вносят свой вклад в развитие науки и техники, являясь катализаторами исследований, стимулируя междисциплинарное сотрудничество и вдохновляя на новые подходы в творческих и технических».

Применение ИИ в искусстве вызывает активные общественные дискуссии. С одной стороны, технологии открывают новые возможности для художников, с другой — ставят вопросы об авторстве и оригинальности произведений. Например, картина, созданная ИИ, вызывает споры о том, можно ли её считать искусством в традиционном понимании. Также звучат опасения, что автоматизация может вытеснить традиционные формы творчества. Однако многие эксперты считают, что ИИ скорее является инструментом, чем заменой художника, и его использование зависит от творческого подхода человека, открывающий новые возможности для творческого процесса.

Новые технологии и инструменты, существенно упрощают и ускоряют работу художников. Развитие автоматизации меняет роль художника в искусстве. В новой парадигме художник перестаёт быть единственным творцом произведения. Вместо этого художник становится куратором или оператором, который направляет работу искусственного интеллекта, задавая параметры и оценивая результаты. Ромащенко отмечает, что «искусственный интеллект используется здесь как инструмент творчества художника, определяющего исходный массив произведений (стиль) и выбирающего удовлетворительный результат, а также настраивающего алгоритм(ы)» (2021, с. 72). Такой подход позволяет использовать технологии для достижения уникальных художественных эффектов, но требует от художников освоения новых навыков, таких как работа с алгоритмами и знания принципов функционирования ИИ.

В ходе исследования была проанализирована эволюция взаимодействия искусства и технологий, начиная с исторических примеров и заканчивая современным использованием искусственного интеллекта. Рассмотрение технологических трансформаций в искусстве позволило выявить значительное влияние технологий на методы и стили творчества, а также на общественное восприятие художественных произведений. Примеры успешных проектов, объединяющих художников и ИИ, продемонстрировали потенциал технологий в создании уникальных произведений искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Поляков В. Б. Фотографическое изображение как средство создания живописного произведения // Наука, образование и экспериментальное проектирование. 2020. DOI: 10.24411/9999-034A-2020-10051.
2. Дружинина А. А. Художник и нейросеть: симбиоз будущего? // [б. м.]. — [б. г.]. — С. 39. DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_39_64.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

3. Захарченко И.Г., Щедрина О.М. Художественная визуализация цифровой памяти в современном медиаарте // [Электронный ресурс]. 2023. Дата обращения: 18.09.2023; дата публикации: 23.12.2023.
4. Дружинина А.А. Художник и нейросеть: конфликт, диалог, сотрудничество? // Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, Москва, 2023.
5. Prophotos.ru. История, применение и принцип действия камеры-обскуры // <https://prophotos.ru/lessons/3096-kamera-obskura-ot-antichnosti-k-vozhrozhdeniyu> (дата обращения: 09.10.2009).
6. Veryimportantlot (livemaster.ru). Не может быть Яна Вермеера и камеры обскуры? // <https://www.livemaster.ru/topic/575711-ne-mozhet-byt-yan-vermeer-i-kamera-obskura>
7. Киреева В.Н., Николашкина А.Б. Русская практика портретной живописи по фотографическому изображению: опыт исследования и реставрации портретов Л.И.Познанской и В.У.Помзнанского из собрания ГМПА // Проблемы хранения и реставрации живописи на нестандартных основах / ред.: [редактор]. — Череповец: Порт-Апрель, 2021. — С. 34–42.
8. Кадиков И.Ф., Технологическое исследование картины «Мадоннина»: от произведения живописи к фотографии // Журнал «Фотография», №XX, 20XX, стр.: 86.

АРХИТЕКТУРНО - ЛАНДШАФТНЫЕ АНСАМБЛИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ПЯТИГОРСКА

Пойдина Татьяна
Россия, г. Барнаул

Аннотация: Рассмотрено значение архитектурного актива ландшафта в сложении архитектурных ансамблей города - курорта. Природный ландшафт с ярко выраженной пластикой рельефа, рукотворные парки, органично вписанные в архитектуру исторические ансамбли и видовые точки создали уникальность архитектурно-художественного облика города-курорта.

Ключевые слова: город-курорт, архитектурный ансамбль, ландшафт, архитектура.

Развитие сферы рекреации и туризма в регионе Кавказские Минеральные воды актуализируют вопросы архитектурного развития курортных городов с позиции ансамблевого подхода как высококачественного уровня проектирования, сохранения историко-архитектурного и культурно-природного наследия. В современной научной литературе возрос интерес к изучению феномена архитектурного ансамбля как совокупности функциональной и художественной целостности в контексте взаимодействия с окружающей средой, изучение коммуникативных свойств ансамбля, а также выявление и сохранение ансамблевого потенциала застройки. «В условиях приоритета человеческих ценностей изучение коммуникативной природы архитектурного ансамбля позволит внести в эту область историко-теоретических знаний гуманистический аспект, выражающийся в формировании определенной культуры проектирования в сложившемся городском пространстве, построенной на диалогическом мышлении», – пишет О.А. Шипицина [1, с.108]. В современной научной литературе толкование термина «ансамбль» (Ensemble - единство, вместе) базируется на системном подходе, где архитектурный ансамбль представлен как объект «развивающийся, внутренне целостный» [2, с. 33], отражает на себе все особенности развития города, занимает важное место в развитии каркаса культурного ландшафта города, характеризуя одновременно и образ, и общественную значимость, и ценность застройки» [2, с. 33].

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Курортный город Пятигорск признан одним из приоритетных курортно-рекреационных мест в России, обладает ценностным историко-культурным наследием и выразительным архитектурным обликом. В трудах ученых В.С. Белозерова, С.В. Боглачева, О.А. Карташовой представлены комплексные исследования по истории градостроения и архитектуры городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Обращение автора данной статьи к изучению аттрактивных свойств ландшафта Пятигорска в контексте культурно- исторической ценности памятников получило отражение в научных публикациях [3; 4]. В задачи настоящей работы входит показать значение архитектурного актива местности в сложении архитектурных ансамблей города - курорта. Проведено натурное изучение объектов, а также использованы методы фотофиксации, картографический, аналитико-индуктивный методы.

Исследователь феномена ансамблевости в архитектуре А.А. Амелянц, рассматривая ансамбль как социальное явление, пишет, что человек хорошо знающий город, улавливает изменения в облике в сопоставлении с прежним обликом, тогда как, восприятие приезжего человека и последующих поколений будет иное, они «воспринимают весь Ансамбль, не фиксируя внимания на последовательности появления его элементов» [5, с.1113]. В изучении сложения ансамблевых образований в исторической застройке Пятигорска закономерно выявление архитектурного актива Места, включающего природно-культурные феномены. Концепт архитектурного актива, генетически восходящий к области архитектуры (от греч. *architektonike* – строительное искусство) и архитектурные универсалии находят широкое использование в научно-исследовательском дискурсе (М. М. Бахтин, С. С. Аверинцев, М. С. Каган, Е. А. Дробышева). По М.М. Бахтину, анализ композиционного целого требует понимания его архитектуры [6, с. 21]. А.А. Веснин отметил в архитектонике закономерности построения архитектурного пространства, при этом в развитии и постепенном изменении [7, с.16]. Теория диалога М. М. Бахтина послужила основой для понимания в современной научной мысли «архитектонического» как диалогического явления. В исследовательском дискурсе категория «архитектоническое» апеллирует к «условиям места», что имеет концептуальное значение для понимания архитектурности Места. М. Г. Бархин в понятие «архитектоническое» включает наличие рельефа, воды, зелени [8, с. 201]. В научном дискурсе понятие «Место» имеет категориальный статус и служит интегративным критерием в культурологическом исследовании городского пространства, в свою очередь, «Место-явление» выступает в совокупности природных, социальных и культурных проявлений. Архитектоническое в каркасе городского ландшафта имеет свои признаки: пространство, информационность, системность.

Историческое ядро Пятигорска, являющееся памятником истории, культуры и архитектуры, обладает качествами комплексного памятника архитектурного искусства.

Местоположение Пятигорска обусловлено перепадами высоты рельефа. В ландшафтно-планировочной структуре Пятигорска зона рекреации расположена у подножия и на отрогах горы Машук – исторические курортные районы «Цветник» и «Провал», где сфокусированы архитектурно-ландшафтные ансамбли. Архитектонику ландшафта формируют: гора Горячая с рукотворными парками, Михайловский отрог Машука с уникальными архитектурными ансамблями, архитектура исторических кварталов у подошвы Машука.

Начальный этап градостроительного развития города охватывает период 1820 –1840 гг. и протекает в общем русле архитектуры классицизма. Архитектоническую структуру городского центра сформировали здания бальнеологического назначения архитекторов братьев Д. и Д. Бернардацци. Интенсивно развивалась садово-парковая архитектура, озеленение проводилось с учетом курортных функций города.

В архитектуру природную, обусловленную пластикой живописного ландшафта, гармонично «вписаны»: архитектурно- ландшафтный комплекс «Цветник», Николаевские (Лермонтовские) ванны (1828) в классическом стиле, грот Дианы (1831), Курортный парк на горе «Горячей», беседка-ротонда Эолова арфа в классическом стиле (1831) на уступе Машука – все постройки архитекторов Д. и Д. Бернардацци. Архитектурно-ландшафтные ансамбли стали ядром планировки и инфраструктуры исторического центра города-курорта.

Пластически выразителен рельеф курортной зоны: в верхней части «Горячеводской долины», где сходятся отроги Машука – гора Горячая (южный отрог Машука) и внутренний Михайловский

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

отрог, находится курортный парк «Эмануэлевский парково-архитектурный ансамбль». Подробное описание паркового ландшафта в начальный период его формирования 1830-е гг. дано в работе военного историка, публициста В.Б. Броневского «Поездка на Кавказ» (1834 год) [9]. Точное обозначение топографии парка «между трех гор, крутых и высоких, на треугольном пространстве» [9, с.42] служит важным источником для выявления архитектурного актива паркового ансамбля, где «соединены все искусственные и природные красоты» [9, с.42]: павильоны, беседки, кусты и цветы, гроты, крытые аллеи, дорожки, пещеры, водопады, провалы, «скалы по отвесу падающие, украшенные пышной зеленью долины» [9, с.42]. В.Б. Броневский приводит важные сведения: по инициативе генерала Эммануэля «под рукою искусного архитектора Бернардацци» в ландшафте возник сад «в английском вкусе» и, по словам автора трактата, открывался взору как «очаровательное место» [9, с.42]. Вблизи с местом, где доктор Ф.П. Гааз в 1809 году обнаружил Первый питьевой минеральный источник [10], названный Елизаветинским, в ландшафт органично вписан ансамбль Елизаветинской (Академической) галереи в классическом стиле (архитектор С. Уптон, 1851 г.). Отсюда начинается «Пятигорский бульвар» – осевая линия застройки города-курорта.

Природная пластическая доминанта гора Горячая идентификационный маркер архитектурного пространства, откуда с высокой точки обзора открываются панорамные виды на горы Бештау, Машук и рекреационные архитектурно-ландшафтные ансамбли.

Во второй половине XIX – начале XX веков Пятигорск определяется подлинно курортным городом с оригинальными по архитектуре сооружениями гостиниц, частных особняков, ванн зданий, галерей, павильонов. Примером служат ансамбли «Провальского бульвара»: старинные особняки «Провальских дач» в стиле модерн (начало XX века, ныне корпуса санаториев).

В начале XX века центральный проспект (ныне Кировский) – градообразующая ось – становится статусным проспектом и сосредоточием презентабельных ансамблей в формах эклектики и модерна. В ландшафте Пятигорска знаковую роль получила «фоновая» застройка: питьевые бюветы, беседки, гроты, лестницы, цветники, мостики, фонтаны, отражающие специфику курортного города, изначально запрограммированного на соответствующие модели поведения – отдых, досуг и вдохновение.

Архитектурное пространство города – курорта определили такие качества: многоплановость, аттрактивность ландшафта, обзорные площадки, с которых открываются панорамные виды. Своеобразие архитектурно-художественного облика ансамблей Пятигорска определяют: 1) уникальный природный ландшафт с ярко выраженной пластикой рельефа, видовыми точками и идентичностью местности курортной зоны; 2) стилевые тенденции в русской архитектуре. Пятигорск обладает уникальным культурно-природным наследием, где архитектурные ансамбли гармонично вписаны в природную архитектуру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шипицына О. А. Ансамбль (Тезаурус архитектурного менталитета XXI века) // Архитектура и строительство России. 2016. № 3 (219). С. 106 –108.
2. Русанов Г.Е. Методика формирования архитектурных ансамблей в современных условиях // Вестник гражданских инженеров. 2012. №1 (30). С.32–34.
3. Пойдина Т.В. Архитектоника "места" в природно-средовом контексте проектной культуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. №10 (84): в 2-х ч. Ч. 2. С. 121 – 123.
4. Poydina T.V., Pomorov S.B. Architectonics of the place: architectural and artistic aspects of studying the cultural landscape of a resort city (by the example of Pyatigorsk). International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 5, May 2018, pp. 1213 –1222.
5. Амельянц А.А., Куликов А.С. Принципы формирования и развития архитектурного ансамбля // Вестник ТГТУ. 2024. Т.10. №4. С.1113–1116.
6. Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит. 1975. С. 6-71.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

7. Веснин А.А. Выступление на дискуссии в Союзе советских архитекторов на тему «Творческие задачи советской архитектуры и проблема архитектурного наследства» // Мастера советской архитектуры об архитектуре: избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. / под ред. М. Г. Бархин. М.: Сов. архитектура, 1975. Т. 2. С.16.
8. Бархин М. Г. Архитектура – основа синтезированной среды города // Взаимодействие и синтез искусств: сб. ст. Л.: Наука, 1978. С. 198-203.
9. Броневский В. Б. История Донского войска: описание Донской земли и Кавказских минеральных вод / [Соч.] Владимира Броневского. Санкт-Петербург: В тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1834. Ч. 4: Поездка на Кавказ. Ч. 4. 1834. 117 [9] с.
10. Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. Пятигорск, 2005. 392 с.

ДИЗАЙНЕР ПО СВЕТУ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Ричард Гросли Зульч - дизайнер по свету
Коста-Рика, г. Эрадура

Аннотация: В статье рассматриваются современные концепции и практические методы сценического освещения, а также роль художника по свету в контексте театральных, концертных и иных сценических постановок. Анализируются особенности взаимодействия с другими специалистами, технологические инновации и личный опыт автора в области светодизайна.

Ключевые слова: светодизайн, сценическое искусство, технологии освещения, междисциплинарное взаимодействие, инновации в области LED-технологий.

Введение

Современный светодизайн представляет собой интегративную дисциплину, объединяющую художественное творчество, техническое мастерство и междисциплинарное взаимодействие. В отличие от традиционных методов освещения, современное сценическое освещение выполняет функцию не только подсветки, но и является полноценным элементом художественного выражения, способным трансформировать пространство и усиливать восприятие зрителя.

Роль художника по свету

Художник по свету (светодизайнер) выступает как соавтор сценического произведения, создавая визуальный контекст, который способствует погружению зрителя в атмосферу постановки. Свет воздействует на восприятие через эмоциональные и когнитивные механизмы, формируя финальный образ спектакля или концерта. Высшее достижение специалиста — создание запоминающихся визуальных моментов, вызывающих устойчивые ассоциации у аудитории.

Практический опыт и кейсы

Автор статьи делится опытом работы более 20 лет в сфере сценического освещения на различных типах мероприятий — от комедийных спектаклей до масштабных драматических постановок. В качестве иллюстрации приводится пример разработки динамического водного фонтана для спектакля рядом с озером. Проект требовал решения сложных инженерных задач: обеспечение водонепроницаемости оборудования, поддержание положительного давления и фильтрация воздуха для предотвращения попадания воды в приборы освещения. В результате удалось реализовать эффектный визуальный фонтан при ограниченном бюджете (~50 тысяч долларов), что стало возможным благодаря междисциплинарному сотрудничеству и изобретательности команды.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Междисциплинарное взаимодействие

Эффективная реализация сценического проекта требует тесного взаимодействия между различными специалистами: режиссерами, декораторами, костюмерами, инженерами и продюсерами. Важной составляющей является согласование концепций и технических решений для достижения единого художественного замысла. Например, дизайнеры декораций могут разрабатывать конструкции с учетом особенностей освещения; костюмеры тестируют ткани под различными источниками света для оптимизации визуальных эффектов.

Технологические инновации

Автор подчеркивает значимость технологических новшеств в области светотехники. Переход от ламп накаливания к LED-освещению открыл новые возможности для управления цветом и интенсивностью света. Исследовательский проект terachrome.com позволил разработать методы цифрового цветового управления и патентовать соответствующие технологии. Несмотря на прогресс, остаются нерешенными вопросы повышения точности цветового управления LED-освещением и совершенствования пультов управления.

Благодарность

Автор выражает благодарность коллегам за совместную работу и обмен опытом. Особую ценность представляет личный опыт внедрения инновационных решений при ограниченных ресурсах.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Заключение:

Работа художника по свету требует не только художественного чутья и технических навыков, но и способности к междисциплинарному сотрудничеству. Постоянное развитие технологий открывает новые горизонты для творчества в области сценического освещения. Важнейшим аспектом профессионального роста является внутренний зов к самовыражению через искусство света — именно он мотивирует специалистов преодолевать трудности и достигать новых высот.

Следование внутреннему призванию к творчеству является важнейшей мотивацией для профессионального развития в сфере светодизайна. Несмотря на сложности и возможное непонимание со стороны окружающих, настойчивость позволяет достигать значимых результатов и приносить радость зрителям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Примечание: Данная статья подготовлена с целью включения в научный сборник по сценическому искусству и предназначена для публикации в печатном издании. Ниже приведены рекомендации по зарубежной литературе из США, которая может быть полезна для углубленного изучения темы сценического освещения, светодизайна и междисциплинарных аспектов в этой области:

1. Hagen, R. (2014). Stage Lighting Design. Routledge.
— Классическая книга, охватывающая основы и современные подходы к сценическому освещению, включает практические советы и теоретические концепции.
2. Baker, R. (2010). Lighting Design for Theatre and Performance. Focal Press.
— Подробное руководство по проектированию освещения для театра и перформанса с акцентом на технологические инновации и художественные аспекты.
3. Hoberman, J. (2017). The Art of Lighting Design. New York: Routledge.
— Исследование роли светодизайнера как художника, анализ междисциплинарных связей и современных технологий.
4. Miller, S., & Smith, T. (2018). LED Lighting in Theatre: Technology and Practice. Routledge.
— Специальное издание о применении LED-технологий в сценическом освещении, включая технические детали и кейсы.
5. Kaye, N. (2007). Lighting Design Basics. Routledge.
— Основы светодизайна с практическими рекомендациями для начинающих и профессионалов.
6. Gibson, J., & Johnson, M. (2019). Theatre Lighting: A Practical Guide. Focal Press.
— Практическое руководство по созданию сценического освещения с учетом современных технологий и художественных задач.
7. American Society of Theatre Consultants (ASTC). (2020). Standards and Best Practices for Theatre Lighting.
— Документ с рекомендациями и стандартами в области проектирования театрального освещения.

Эти источники доступны в университетских библиотеках или через онлайн платформы типа Routledge, Focal Press или Amazon. Они предоставляют как теоретическую базу, так и практические кейсы из американской сцены и индустрии развлечений.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ ОШ: МАНЯЩАЯ ГОРА СУЛЕЙМАН-ТОО И БОЖЕСТВЕННАЯ РЕКА АК-БУУРА

Сабилова Венера - д.ф.н., проф. ОшГУ

Абдылдаева Джаннета - магистрант группы ФОР(м)-2023 ОГПУ

Бегали кызы Айзирек - магистрант группы ФОР(м)-2023 ОшГУ

Кыргызская республика, г. Ош

Аннотация: В статье даны историко-краеведческие сведения о природных объектах – горе Сулейман-таг и реке Ак-Буура, которые всегда прославили город Ош с древнейших времен, который по оценкам археологов во главе с Ю. А. Заднепровским и Е. В. Дружининой, является ровесником европейского города Рим.

Ключевые слова: гора, город, Бабур, река, вечность, ценность.

В центре южной столицы Киргизии, города Ош стоит Сулейман-тоо, или как ее в народе любовно называют “Сулейманка”. Не так уж много в мире городов, украшенных естественными горами: Иерусалим, Рио-де-Жанейро, Мехико, Ходжент, Алматы... Однако только городу Ош придает особую прелесть и магнетизм пятиглавая красивая гора, ее не зря называли в древности “Бара Кух”, что означает на фарси “Свободно и одиноко стоящая красивая гора”. Последнее звено в цепи Чиль-устунских гор содержит мраморизированные известняковые породы, которым 300-350 миллионов лет. Она появилась в результате горообразовательных процессов около 30 миллионов лет назад. Протяженность горы сейчас равна 2 км, ширина 250 метров, высота местами достигает 165-175 метров, над уровнем моря составляет 1106 метров.

Сотни петроглифов на скалах и каменных плитах, стенах пещер и гротов говорят о времени их появления с эпохи позднего неолита (5-6 тысяч лет назад) до бесцеремонных надписей наших современников. Наиболее значимая своей важностью надпись на южной стороне первой вершины выполнена куфическим шрифтом, которое частично расшифровал известный востоковед, профессор Петербургского университета Н. И. Веселовский в 1885г., содержит имя саманидского эмира Насра ибн Ахмеда и дату 329 год хиджры (940 гг.).

Археологические раскопки у подножия горы советских ученых середины 20 века Ю. А. Заднепровского, Е. В. Дружининой, позволили найти научное доказательство древности одного из жилищ сакского племени усуней эпохи поздней бронзы. Радиоуглеродный анализ сгоревшего угля показал, что ему более 3 тысяч лет. Это означает, что Ош является ровесником древнего Рима. Кстати, по одной из версий название города произошло от трансформированного “Усуни - ус - уш - Ош”. Да и в произведении средневекового историка и поэта, правителя Андижана Мухаммеда Захириддина Бабура “Бабур-намэ” (1496 г.) упоминается о чистом воздухе, проточной воде, красивой весне и горе под названием тогда еще “Бара-Кух”.

Название горе “Тахт-и-Сулейман” (Трон Соломона), видимо, было дано позднее, в 15-16 веках. По одной легенде, отцом-основателем города явился праотец всего человеческого рода Адам, по другому преданию, великий завоеватель половины древнего мира Александр Македонский, который во время похода на Персию добрался и до этих земель. Третья, наиболее распространенная, версия гласит, что библейский пророк Соломон (Сулейман) гнал впереди своего войска пару волов с плугом, чтобы весеннюю пахоту не пропустить даром. Когда волы остановились перед высокой горой, Премудрый произнес: “Кош”, что означало: “Остановитесь, привал!”, вот так и возник город с названием Ош. Пророк Сулайман якобы поручил джинам и ифритам провести к этой горе воду, так появились река Ак-буура (что означает “Белая верблюдица”) и у подножия горы священные каналы Джупас-арык (Нижний) и Джаннат-арык (Райский).

По другой вариации легенды, Соломон скакал на своем коне, а копыта его зацепились за вершину горы. Прилег там пророк отдохнуть, где его Аллах и оставил навсегда лежащим (тахт) и превратил его в камень (таш, тоо). Еще по другой вариации, из работы А. Симонова “В предгорьях Алая” (1887 г.), славный, великий и могущественный царь Соломон покорил горожан, и в честь этого события поднялась гора, которую называли троном Сулеймана. Историк А. Захарова считает, что имя

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

библейского царя Соломона появилось в связи с гонениями из Византии христиан несторианского толка, объявленных еретиками после Эфесского собора в 431 г. Этим объясняется и появление соответствующих петроглифов – несторианских крестов.

Этимологию названия города Ош связывают также с зороастрийским речным божеством Оахшо, поскольку здесь существовал один из самых ранних храмов воды, по сведениям арабско-персидского источника ибн Хаукаль. Знаки соляриса в числе прочих петроглифов явились тому прямым доказательством. Известно, что в город ведут также ворота огня и воды, символические изображения которых сооружены из белого камня в 3-х разных частях подножия горы к празднованию 3000-летия Оша в 2000 году. Не зря восхождение на Сулейман-тоо считается приравненным к паломничеству в священный город мусульман – Мекку. Хотя история и не сохранила ни древней крепостной стены, ни цитадели, ни соборной мечети возле знаменитого на всю Среднюю Азию базара.

Легенды и предания наделили Сулейман-гору священной силой, способной исцелить любые недуги, отсюда и названия этих сакральных мест: "тешик таш" (голову, репродуктивную систему), "чакки тамар" (глаза), "кол-таш" (руки), "бель-таш" (спину), кыл-коприк (безвинную душу), "домик Бабура" (любой недуг), пещеры "Эхо любви" (Махабат жанырыгы), "Рушан ункур" (пещера Орлов), Кекликучар (Взлет куропаток), "Каттама тоо" (Слоистая гора) и мн.др. А сколько деревьев содержит на своих ветвях множество цветных ленточек от одежды многочисленных паломников!

По верованию, дух Соломона забирает болезнь из тела, которое было прикрыто одеждой, с коей оторвана эта полоска ткани. Людям свойственно верить только в хорошее, а кусочек вещи как бы материализует эту позитивную надежду. Возможно, это просто эффект плацебо, т.е. люди внушают себе мысль о том, что им помогает святые духи горы или ее отдельных мест. Но разве не в пользу им эта чудодейственная сила? Видимо, еще очень долго Сулейман-тоо будет магнитом для горожан и гостей южной столицы нашей Родины.

Река Ак-Буура является главной водной артерией, обеспечивающая водой весь город Ош и близлежащие районы.

Истоки ее берут свое начало у ледников Алайского хребта. Ее длина достигает 185 км. Начиная от Папанского ущелья и в пределах территории города она дает начало 15 магистральным каналам для орошения прилегающих сельскохозяйственных районов. Из 15 каналов семь расположены на правом берегу и восемь – на левом. Такие каналы как Ходжи, Увам, Муян, Яккалик, Южный, на левом берегу – Каирма, Джапас и другие питают город, являясь благодатной почвой для выращивания различных сельскохозяйственных и бахчевых культур, для орошения и полива садов и парков.

По мнению путешественников, и в отдельных исторических трудах есть мысль о том, что нынешняя Ак-Буура когда-то назвалась река Ош. Она настолько древняя, что пережила множество названий. Многие склоняются, что именно река Ош дала название и жизнь городу, который вырос на ее берегах. Начали здесь селиться люди, затем она стала одним из основных городов и пунктов на Великом Шелковом пути, местом привалов и отдыха караванщиков.

Например, султан Бабур пишет: «Река Андиджана, пройдя через предместья Оша, течет в Андиджан. На обоих берегах этой реки раскинулись сады, все сады возвышаются над рекой. Очень красивы в них фиалки». Значит, ее еще называли и рекой Андиджана.

По мнению Кошгарий, «Река, протекавшая около города Ош в Ферганской долине, называлась Тавушган-Окуз» [Кошгарий, т.1, с.469].

Исследователь Ш. Камолиддин это объясняет так: «Для обозначения географических водных объектов использовались такие слова, как окуз, сув, тенгиз, кул, сай, для обозначения гор – таг и арт, а пустынь – кум.

Для обозначения рек древние тюрки использовали слово окуз (okuz) – "река". Так, тюрки называли Амударью просто Окуз, потому что у древних тюрков любая большая река называлась окуз [Кошгарий, т.1, с.411, 469; т.3, с.166, 260], что имело также второе значение "бык" [Кошгарий, т.1, с.91]. Значит, река Ак-Буура была настолько большой рекой, если она была удостоена такого названия «окуз».

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Нынешнее название реки восходит к тюркским корням. Ак - может означать не только белый цвет, но и слово «течет». Возможно, она начала так называться с 13 века, со времен завоевания монголами города Ош. «Бугра» на монгольском - верблюд - самец, также и божество.

Первая часть этого гидронима объясняется из монгольского бур - бог, святой или древнетюркского «бур» - испаряться, высыхать.

Возможно, это означает отнюдь не бурливая, а священная (из монгольского) или пересыхающая (из тюркского) река, что соответствует географической реалии.

Есть множество легенд, связанных с Ак-Буурой. Есть такая, например.

В этом городе никогда не было проточной воды. Люди очень мучились от безводья, их мучила жажда. Однажды они заметили маленькие следы возле белого валуна. Кто-то приходил туда, игрался и оставлял следы. Люди долго не могли знать и видеть кто это, что за это существо, облюбовавшее белый гладкий валун. Оно никому не показывалось, ни днем, ни ночью. И вдруг, к удивлению жителей, они заметили, как из-под валуна течет родник. А с годами этот родник стал шире, больше и глубже и водный поток стал огромной рекой, а люди, благодарные за воду, назвали реку Ак-Буура, «белый верблюжонок». Старожилы говорят, что этот верблюжонок иногда показывается, раз в сто лет, также играет, и этот белый валун является его излюбленным местом.

Найдены кушанские монеты с изображением водного божества, которые носили надпись «Окшо» (иногда «Охшо»). Значит, она названа так в честь водного божества, и связанная с древнейшей религией зороастризма, сохраняла свое название еще в период Кушанской империи.

Река носила и носит имя Божества «Белого божества», «речного божества» и «белого верблюжонка». Значит, она и есть божественная река Ак-Буура.

Сегодня уже никто не может сказать, что возникло раньше: вначале город или наоборот, вначале река, а затем вырос город на реке Ош, который перенял ее имя. Вот уже три тысячи лет город называется Ош, а река стала именоваться Ак-Буурой.

Это и есть тайны истории, которые всегда нужно стремиться познать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Апполонова Т.П. Каменная книга Сулеймантоо. - Вестник, 2001. - С.210.
2. Айдашев Т. Город Ош. Краткий краеведческий очерк. - Фрунзе, 1983.
3. Бабур Мухаммад Захириддин. Бабур-намэ. - Ташкент, 1993. - С. 18.
4. Захарова А.Е. Историко-архитектурное наследие города. - Ош, 1997.
5. Кравцов М., Сулина М. Ош. Путеводитель. - Жалал-абад, 1982.
6. Марков Е.Л. Фергана: путевые очерки Кокандского ханства. - С., 1893. - С. 24.
7. Помаскин Б. Так что увидят туристы в Оше? Ленинский путь, №992, 2004.
8. Симонов А. В предгорьях Алая. / Туркестанские ведомости. - 1887,с.2-5.
9. Энциклопедия Ошской области. - Фрунзе, 1983.
10. Абытов Б.К. Тысячелетняя история Оша: историко-источниковедческий анализ (IX-XX в.в.) - Бишкек, 2002.
11. Аманбаева Б.Э. 1998. Средневековая баня-хаммам в Оше (предварительные итоги изучения). // Ош-3000 и культурное наследие народов Кыргызстана. Вып.1. - Бишкек: Мурас. - С.44-45.
12. Галицкий В.Я., Плоских В.М. Старинный Ош. - Фрунзе, 1987.
13. Киргизская ССР. Энциклопедия. - Фрунзе, 1987.
14. Заднепровский Ю.А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. - Бишкек, 1997.
15. Зимин Л.А. Мусульманское сказание о городе Ош. // Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии. 11 декабря 1912 г. - 1 апреля 1913 г. - Ташкент, 1913.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

16. Дядюченко Л. В пещерах Киргизии. - Фрунзе, 1979.
17. Жусупакматов Л.Ж. Тайны лабиринта на Тахти-и-Сулейман города Ош. - Ош, 1988.
18. Алиев А. Духовное наследие средневековых ученых-энциклопедистов Центральной Азии. - Ош, 2002.
19. Малтаев К.Ж., Насиров Т.А. Наскальные изображения Тахт-и-Сулейман как источник истории Оша. Ошский оазис на стыке континентов и цивилизаций. - Ош, 1997.
20. Огудин В.Л. Природные места поклонения в религиозном представлении современного населения Ферганы. - М., 2003.
21. Камолитдин Ш. Культура оседлых тюрков Средней Азии. - Ташкент, 2006.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ В ДИЗАЙНЕ

Салпагаров Солтан - ст. преподаватель «Институт дизайна и лингвистики» «Северо-Кавказская государственная академия»
Россия, г. Черкесск

Аннотация: Современный мир диктует новые требования к строительству и дизайну. Урбанизация, изменение климата, рост населения, нехватка природных ресурсов и технологические прорывы привели к необходимости кардинального переосмысления подходов к архитектуре и строительству. На передний план выходят инновационные инженерно-строительные технологии и современные материалы, которые не только улучшают качество, скорость и экономичность возведения объектов, но и становятся инструментом творческого самовыражения дизайнеров и архитекторов.

Современный дизайн немислим без учета новейших достижений строительной отрасли. Здания становятся не просто сооружениями — они превращаются в умные, экологичные, адаптивные системы, создающие комфортную и безопасную среду обитания. В данной статье будет рассмотрено, какие технологии и материалы играют ключевую роль в современной инженерии и как они интегрируются в дизайн.

Ключевые слова: Дизайн, BIM-технологии, экология, стройматериалы, автоматизация, эстетика.

Цифровые технологии как основа современного проектирования

Одним из важнейших прорывов в строительстве стало внедрение технологий информационного моделирования зданий (BIM). Эта методология позволяет создать цифровую 3D-модель здания с полной информацией о каждом элементе — от конструкций до систем жизнеобеспечения.

BIM-технологии существенно повышают прозрачность проектирования, позволяют точно рассчитывать потребности в материалах, снижать количество ошибок и коллизий в проекте, а также упрощают взаимодействие между архитекторами, инженерами и заказчиками. На стадии дизайна BIM даёт возможность точно визуализировать проект и адаптировать его под требования клиента.

Параметрическое проектирование — это новый виток цифрового дизайна. Оно позволяет использовать формулы, параметры и алгоритмы для генерации форм и структур. Это особенно актуально при создании сложных фасадов, необычных конструкций и биоморфных объектов, которые сочетают эстетику и функциональность.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Современные строительные материалы и их влияние на дизайн

Современный бетон стал высокотехнологичным материалом. Ультра высокопрочный, самоуплотняющийся, фибробетон, светопроницаемый бетон — всё это даёт дизайнерам и архитекторам возможность создавать более тонкие, лёгкие и сложные формы без ущерба для прочности.

Светопроницаемый бетон, как, например, Litracon, позволяет создавать уникальные интерьеры и фасады, играя со светом и тенью. Такой материал особенно ценен в проектах, где важно подчеркнуть художественный подход в сочетании с технологичностью.

Наноматериалы кардинально меняют подход к отделке и эксплуатации зданий. Покрытия с антисептическими свойствами, стекла, очищающиеся от загрязнений с помощью ультрафиолетового света, и термохромные панели — всё это делает здания более долговечными и энергоэффективными.

Современная обработка древесины позволяет использовать этот материал в строительстве многоэтажных объектов, не уступающих по прочности и безопасности бетонным. CLT-панели (клееные перекрёстностойкие панели) применяются в зданиях высотой до 18 этажей. При этом древесина остаётся тёплым, эстетически приятным и экологически чистым материалом.

Также набирают популярность стеклянные панели с функцией изменения прозрачности. Электрохромные и фотохромные технологии позволяют создавать окна и перегородки, которые реагируют на освещённость, температуру и команды пользователя, что повышает комфорт и снижает нагрузку на системы кондиционирования.

Экологичные и устойчивые решения

Концепция устойчивого строительства включает в себя использование возобновляемых ресурсов, вторичного сырья, снижение углеродного следа и создание комфортной среды. Сегодня стало возможным строить здания с нулевым потреблением энергии и минимальным воздействием на окружающую среду.

Сертификация по системам LEED, BREEAM и другим международным стандартам становится обязательным условием во многих проектах. Эти стандарты охватывают не только материалы, но и вентиляцию, освещённость, потребление воды, транспортную доступность.

Дизайнеры всё чаще работают с переработанными материалами: стекло из бывших бутылок, плитка из переработанных шин, панели из переработанного пластика. Это не только тренд, но и способ заявить об ответственности бренда или проекта.

Биоматериалы на основе грибного мицелия, льна, конопли, водорослей демонстрируют высокую прочность и малый экологический след. Их применяют для звукоизоляции, отделки, изготовления мебели, а иногда и несущих конструкций.

Аддитивные технологии в строительстве и дизайне

Одним из наиболее перспективных направлений современной инженерии и дизайна являются аддитивные технологии, в первую очередь — 3D-печать. Эта технология основана на принципе послойного создания объекта по цифровой модели. Вместо традиционного подхода, при котором материал обрабатывается путём вычитания лишнего, 3D-печать добавляет материал только в нужные зоны, что позволяет достигать высокой точности, минимизировать отходы и экономить ресурсы.

В строительстве 3D-печать уже показала свою эффективность. Существуют проекты, в которых одноэтажные дома возводятся за 24–48 часов с использованием специальных бетонных составов. Эти смеси обладают высокой текучестью, прочностью, устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Благодаря 3D-принтерам, строительный процесс становится автоматизированным и управляемым: машины строго следуют цифровым чертежам, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.

Огромное преимущество аддитивных технологий в архитектуре заключается в свободе формообразования. То, что раньше считалось сложным, дорогим или невозможным — сложные криволинейные поверхности, органические формы, биомиметические элементы — теперь стало

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

доступным. Архитекторы могут создавать объекты, вдохновлённые природой, с учётом аэродинамики, светопропускания, акустики и других параметров.

В сфере дизайна интерьеров 3D-печать заняла особое место. С её помощью изготавливаются эксклюзивные предметы мебели, элементы декора, светильники, панели и даже художественные инсталляции. Печать позволяет кастомизировать продукцию под конкретного клиента: от точного соответствия стилю помещения до учёта эргономических особенностей пользователя. Например, можно напечатать кресло, идеально подходящее по параметрам конкретному человеку.

Кроме того, 3D-печать открывает простор для экспериментов с новыми материалами: полимерами, биоразлагаемыми пластиками, гипсоцементными смесями, композитами с наполнителями. Всё чаще используются материалы с минимальным углеродным следом и возможностью вторичной переработки. Это делает аддитивные технологии важным инструментом устойчивого и экологически ориентированного дизайна.

Инновации развиваются настолько быстро, что появляются 3D-принтеры, способные печатать не только из бетона, но и из стекла, металла, дерева, мицелия и других природных материалов. Такие возможности вдохновляют дизайнеров и архитекторов на создание объектов, сочетающих высокие технологии с природной эстетикой.

Таким образом, аддитивные технологии становятся не просто инструментом, а полноценным этапом эволюции строительной и дизайнерской мысли. Они позволяют реализовывать проекты, которые ранее существовали только на бумаге или в воображении. С каждым годом 3D-печать становится доступнее, быстрее и более универсальной — а значит, её роль в формировании облика будущей архитектурной среды будет только возрастать.

Умные технологии и автоматизация

Системы «умного дома» постепенно перестают быть роскошью и становятся стандартом современного проектирования. Освещение, климат-контроль, вентиляция, безопасность, мультимедиа — всё это объединяется в единую интеллектуальную экосистему, управляемую автоматически или дистанционно через смартфон, планшет, голосовые команды. Дизайнеру важно не только обеспечить эстетическую интеграцию таких систем, но и продумать размещение сенсоров, панелей управления, розеток с поддержкой IoT и скрытых коммуникаций, чтобы технологии не нарушали визуальную гармонию и комфорт пространства.

В инженерно-строительной практике активно применяются дроны для аэрофотосъёмки и мониторинга площадок, лазерные сканеры для точных замеров, роботы для кладки кирпича и сварки, 3D-сканеры и плоттеры для точного переноса проектных данных на площадку. Эти технологии повышают точность выполнения работ, снижают процент ошибок, оптимизируют расход материалов и ускоряют темпы строительства.

Особое значение приобретает проектирование с учётом возможности автоматизированного монтажа и сборки. Это особенно важно при модульном и быстровозводимом строительстве, где используются предварительно изготовленные панели, блоки и узлы. Правильная цифровая подготовка чертежей и высокоточная резка позволяют минимизировать участие человека в сборке, делая процесс более безопасным и эффективным.

Эстетика и технология: единое целое

Архитектура будущего — это синтез функциональности, устойчивости и выразительности, где эстетика неразрывно связана с технологиями. Новые инструменты проектирования, такие как параметрическое моделирование, 3D-печать и биомиметические подходы, позволяют создавать формы, вдохновлённые природой, способные адаптироваться к климату, энергетическим условиям и поведению пользователя. Пространства становятся «живыми» — они чувствуют, реагируют и развиваются вместе с человеком.

Знаковые архитектурные объекты, такие как парк «Зарядье» в Москве с его сложной инженерной экосистемой, здание The Edge в Амстердаме — пример умного и экологичного офиса, и Музей будущего в Дубае, сочетающий цифровые технологии с традиционной каллиграфией на фасаде,

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

наглядно демонстрируют, как дизайн и технологии формируют не просто здания, а новые способы взаимодействия с пространством.

Дизайнер будущего — это универсальный специалист, обладающий знанием цифровых платформ, чувствующий тенденции устойчивого развития и способный интегрировать технологии в художественное решение. Его задача — создавать не только визуально привлекательные, но и интеллектуальные, адаптивные, человекоориентированные пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные инженерно-строительные технологии и материалы не просто поддерживают дизайн — они формируют его основу, расширяя границы возможного. От параметрического моделирования до 3D-печати, от светочувствительного стекла до мицелиевых панелей — всё это инструменты, которыми должен владеть дизайнер XXI века.

Чтобы быть успешным, необходимо не только следовать трендам, но и понимать их суть, уметь применять инновационные материалы, проектировать с учётом цифровых и экологических решений, предугадывать запросы будущего и уметь говорить с инженерами на одном языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Заяц А.Ю. «Применение BIM-технологии в проектировании «зелёных» зданий», Инженерный вестник (2022).
Описывается внедрение BIM для «зелёного» строительства и практические кейсы.
<https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-bim-tehnologii-v-proektirovanii-zelenyh-zdaniy>
minstroyrf.ru+7cyberleninka.ru+7cyberleninka.ru+7
2. Ткачева М. ««Зелёное» строительство с помощью BIM технологий: модный тренд или ближайшее будущее?», Digital Build (2022).
Анализ эко ориентированных проектов и роли информационного моделирования
<https://digital-build.ru/zelenoe-stroitelstvo-s-pomoshhyu-bim-tehnologii-modnyj-trend-ili-nedalekoe-budushhee/>
digital-build.ru+1academy.tsus.ru+1researchgate.net+2minstroyrf.ru+2cyberleninka.ru+2
3. Ковалева Н. «В Москве обсудили развитие строительной 3D печати и аддитивных технологий», АСИ (2022).
Приводятся цифры: сокращение травматизма на стройке на 90%, ускорение работ.
<https://asi.ru/news/192410/bim-smeta.ru+7asi.ru+7rg.ru+7>
4. «Тенденции развития 3D печати в строительстве», Additiv Tech.ru (2023).
Обзор производителя российских строительных 3D принтеров и массовых жилых проектов.
<https://additiv-tech.ru/publications/tendencii-razvitiya-3d-pechaty-v-stroitelstve.html>
rg.ru+15additiv-tech.ru+15pro-tim.ru+15
5. «Обзор технологий умного дома в России», VC.ru (2022).
Описание работы систем «умного дома» в России и перспективах развития.
<https://vc.ru/id99180/619003-obzor-tehnologii-umnogo-doma-v-rossii>

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

ЖЕНЩИНЫ, ДЕЛАЮЩИЕ МИР ЛУЧШЕ

Станкова Татьяна

Тайвань

Я узнала о вашем XI-Международном конкурсе "Минги - Тау" 2025, который проходит в Северо-Кавказской государственной академии в Карачаево-Черкесской республике, в центре Северного Кавказа, благодаря двум замечательным женщинам, миссия которых делать этот Мир лучше! Это мои дорогие и глубокоуважаемые Лариса Федоровна Горчакова и Лариса Магометовна Атаева!

В мире дизайна, я оказалась, просто потому что я люблю красоту, во всем и иногда хочется самой создавать, что-то необычное и красивое на радость людям.

Я получила свои знания в области дизайна в Ковентри, Англии. Принимала участие в конкурсе, который проводился в честь Леди Годайвы – «Женщины, делающие Мир лучше» со своими творческими работами, заняла второе место. Мои маленькие работы в техники графического дизайна, по моему мнению, далеки от произведений искусства, но они очень нравятся детям и взрослым.

30 лет я возглавляла Общественную организацию помощи онкобольным детям во имя святой Великой Княгини Елизаветы. Возможно, именно теперь мои маленькие работы будут приносить радость и помощь этим глубоко страдающим, но удивительно мужественным детям.

Вот что сказала о моих работах девушка, победившая эту страшную болезнь и ставшая мамой троих чудесных детей, медик по образованию и сейчас ещё получившая диплом психолога – «Татьяна Владимировна, ваше творчество - просто шикарно, это нужно нести людям!»

Сегодня мы создали творческий проект с программой из русских песен, для Международного лагеря, где проходят реабилитацию дети больные с очень серьезными заболеваниями. Этот лагерь, в США, создал великий актер и главное Великий Человек Пол Ньюман. Эти дети покорили всех своими талантами, они сами почувствовали, что у них как бы выросли крылья за спиной, и, появился огромный стимул для борьбы за Жизнь.

Сейчас я нахожусь на Тайване. Это удивительный, красивый остров и люди тут живут с красивой доброй душой. После недавнего Землетрясения, вызвавшего очень большие разрушения, в том числе и нашего дома, я сделала картины в техники коллажа, в память об этом.

Поэтому Ваш XI- Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау», помогает многим начинающим молодым и уже профессиональным художникам, дизайнерам воплотить в жизнь свои идеи и раскрыть их таланты, подарить им возможности, дорогого стоит!

С безграничным почтением и пожеланием успехов в Вашем Благородном деле Мира, Любви и Красоты!

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

СТИЛЬ РОКОКО В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Тебучева Мадина - к.п.н., доцент кафедры «ИЗО и Дизайн», «Институт дизайна и лингвистики»
«Северо-Кавказская государственная академия»
Россия, г. Черкесск

Рококо увязывается в нашем представлении, прежде всего с Францией, Парижем, Версалем и всем, что в XVIII в. было французским. Французский язык, французские искусство, нравы и мода доминировали во всей Европе. Вольтер, посетивший в 1750 году Германию, писал: «На немецком языке изъясняются здесь только с солдатами и лошадьми». Вплоть до смерти Людовика XIV в 1715 году во Франции сохранялась суровая атмосфера последних лет предыдущего столетия. Вместе с королем старел его двор, впадая в некое религиозное оцепенение. Блистательные дни остались в прошлом, всяческие увеселения прекратились, вечера коротали в семейном кругу. Изматывающие войны конца правления Людовика XIV опустошили государственную казну настолько, что в плавильную печь пришлось отправить королевский золотой сервиз вместе с кольцами для салфеток, украшенными бриллиантами, и серебряный алтарь собора Парижской богородицы.

Людовику XV было всего пять лет, когда умер прадед, и когда спустя восемь лет состоялась его коронация, все было уже совершенно иным. Суровость, напыщенность предыдущих лет исчезли. Экономическое положение народа и государства отнюдь не улучшилось, но этого старались не замечать, над этим лишь смеялись. Смехотворными казались геройство, предприимчивость, набожность. Высмеивалось все, что хоть в малейшей мере напоминало о бедности или нищете. Ведь жизнь дана для того, чтобы радоваться ей, наслаждаться ею! В XVIII в. возросла вновь роль женщины в политической и общественной жизни. В России и Австрии официально правили женщины. Лучшее по тому времени образование давал монастырь.

Предприимчивые женщины достигали нередко весьма высокого положения в обществе. Самой известной женщиной эпохи была, несомненно, маркиза де Помпадур. Красивая, неглупая девушка из простой семьи была воспитана дворянами, добивавшимися благоволения короля, и представлена королю. Интеллигентная по природе и сравнительно хорошо образованная, мадам Помпадур постепенно начала играть все более важную роль в общественной и политической жизни Франции. В глазах простых людей мадам Помпадур стала символом разлагающейся власти дворянства и самой ненавистной женщиной Франции. Король отдал в ее распоряжение Елисейский дворец. Для мадам, боявшейся народного гнева, спроектировали специальный мост через Сену. Архитектор, проектировавший этот мост, якобы сказал: «Это должен быть очень прочный мост, потому что ему придется выдерживать самое тяжелое бремя Франции». Мост сохранился до наших дней. Мадам Помпадур обладала высокоразвитым художественным вкусом, любила сама вырезать украшения из слоновой кости. Наряды ее были столь прекрасны и дороги, что после ее смерти пожелали надеть хотя бы один из них на нее.

Заключительной ступенью пышной барочной одежды стал костюм-рококо, сформировавшийся в основных своих чертах во Франции уже в первой четверти XVIII в. Формы уменьшились, детали стали разнообразнее и изящнее, великолепие сменилось прихотливостью. В покрое одежды не произошло существенных изменений. Силуэт стал более вычурным, но сохранил прежнюю аристократичность. Внешний блеск и грациозность, легкость были одинаково в почете. Французская придворная мода скоро покорила всю Европу. Лиф оставался по-прежнему узким, заканчиваясь спереди более или менее острым мысиком, иногда закругленно. декольте украшалось поначалу лишь одним бантом, именуемым «посланником любви», т. к. под ним дамы прятали свои письма и письма возлюбленных. Вскоре лиф украсился целым рядом бантов, каждый из которых имел свое название. Рукава были узкими, до локтя и заканчивались пышными воланами. Вызывающе открытый вырез платья, характерный для прошлого столетия, уменьшился и имел часто четырехугольную форму. Главное внимание уделялось юбке. Вновь вошли в моду кринолины. Но если в прежние времена каркас служил опорой для тяжелых материалов, то теперь, когда ткани стали легкими, он стал формообразующим элементом и создал совершенно новый силуэт. Вначале юбка имела круглую форму, для поддержания формы в клеенчатый

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

материал вшивали металлические обручи. При трении о клеенчатый материал обручи издавали характерный звук, отчего юбки стали называть «criardes», т. е. кричащими. Позже клеенчатый материал заменили на другой, более мягкий. Юбка приобрела эллипсоидную форму, т. е. спереди и сзади была как будто сплющена, по бокам широкая. Диаметр такой юбки по нижнему краю достигал иногда 2,5 м. В комнате она занимала в три раза больше места, чем раньше, в дверь можно было протиснуться разве что боком. Когда дама ехала в карете, юбка выступала с обеих сторон ее. Несмотря на протесты духовенства кринолины проникли даже в монастырь. Их носили деревенские девушки, служанки и даже дети.

Во второй половине столетия форма юбки несколько изменилась. Каркас доходил только до коленей, нижняя часть свободно спадала воланами. Эта форма как нельзя лучше соответствовала новому стилю жизни. Широкий волан юбки позволял двигаться довольно свободно, поэтому юбка получила широкое признание у женщин, желавших сохранить вечную молодость и красоту. Вскоре в моде появилась еще одна форма юбки с большими подушками на бедрах вместо каркаса. Платье получило название «полонез», и его до сих пор можно видеть на сцене театров как одежду пастушек. Кроме этого, в XVIII в. носили интересные верхние платья типа мантио. Впервые годы периода рококо появился и кунтуш – довольно узкий в плечах и равномерно расширявшийся книзу, завоевавший огромную популярность.

Большую роль и в период рококо играл материал. Мужскую и женскую одежду шили из одних и тех же материалов. Жена из своей широкой юбки вполне могла сшить мужу костюм. Важнейшими материалами были атлас и сатин, только самые торжественные наряды шили из парчи. Блеск атласа оттеняли тонкий матовый бархат и воздушные кружева. В моде были мягкие преломленные тона. Рококо – непревзойденный мастер нюансирования цветов. Каждому оттенку давалось свое название, например: «лондонский туман», «умирающая обезьяна», «веселая вдова» и пр. К концу столетия вошли в моду коричневые тона, при различении оттенков его исходили из цвета, присущего блохе: «молодая блоха», «старая блоха», «блошиное брюшко» и т. д. Прекрасным был и орнамент текстиля. Исчезли тяжелые барочные узоры с центральными мотивами. Преобладали цветочки и маленькие венки, разбросанные свободно по светлому фону. Орнамент был асимметричным, но крупные части его были всегда уравновешены.

Беднейшие слои народа носили одежду из хлопчатобумажной ткани, вырабатываемой в Англии. Ввоз ее был строго запрещен, так как опасались, что дешевая хлопчатобумажная ткань составит конкуренцию местным шелковым тканям. Несмотря на запрет хлопок наводил внутренний рынок. Платья из этого материала сдергивали с женщин прямо, на улицах, но и это не помогло. Даже мадам Помпадур с гордостью говорила, что в ее дворце вся мягкая мебель обита хлопчатобумажным материалом. Во второй половине столетия появились легкие и тонкие английские ткани, такие, как муслин, батист, лион. Их носили в основном белыми. Единственное, что не было еще белым, было подвенечное платье.

В XVIII в. широко использовали кружева. Ими украшали не только нижнее белье, но и верхнее платье, а также постельное белье. Воздушное, почти невесомое плетеное кружево изготавливали в Северной Франции и Фландрии как в государственных, так и в кустарных мастерских, где молодые девушки зарабатывали себе на приданое. Дорогие кружева являлись источником больших доходов для государства. Часто, чтобы продемонстрировать другим свои роскошные кружева, женщины вывешивали белье сушиться на окна со стороны улицы. Кружева начали исчезать лишь после создания в Англии машины по изготовлению тюля, когда они стали дешевыми и более доступными. Воланы, в начале столетия, незначительно использовавшиеся для отделки низа рукавов и юбки, к середине столетия стали наиболее ценным элементом декора. В моду вошли также всевозможные банты, ленты и цветы – искусственные и даже живые. С течением времени платье все больше и больше заполнялось кружевами, воланами, бантами, рюшами, галунами, кантами и цветами, пока в конце концов материал платья уже совсем не просматривался.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ГОЛОВНОЙ ПЛАТОК, КАК СИМВОЛ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА

Урусова Музалифа - к.п.н., доцент кафедры «ИЗО и Дизайн», «Институт дизайна и лингвистики»
«Северо-Кавказская государственная академия»
Россия, г. Черкесск

На протяжении многих веков разными поколениями отрабатываются и шлифуются творческие приемы народного искусства. Благодаря этому многие произведения народных мастеров достигают вершин художественного совершенства, в них неразрывно сочетаются назначение предметов и их выразительность и декоративность. В художественной образности произведений народного искусства всегда присутствует глубокая содержательность, отражающая народные представления о мире и жизни. Произведения народного искусства всегда поражают глубокой логичностью и совершенством форм, удивительной завершенностью художественного решения. Совершенство предметов народного искусства отражает реалистичность мышления народа, связь с жизнью, понимание нерасторжимой связи формы и содержания в искусстве.

В народном искусстве преемственны, прежде всего, технологические приемы рукоделия, передающиеся из поколения в поколение. Произведения традиционного искусства доносят до нас многие художественные образы, связывающие наше время с культурой древности. Рукоделие дает возможность мастеру импровизировать, вносить в традиционные формы свои творческие варианты, иметь «свой почерк», отличный от «почерка» других мастеров. [1]

Все это в полной мере можно отнести к одному из красивейших элементов женской национальной одежды карачаевцев и балкарцев – вышитых национальных головных платков для свадебного обряда. Невеста, придя в дом мужа, ее родственники привозят с собой шесть платков. Три из которых должны быть 140X140 см, ими покрывают голову невесты. И три платка поменьше, два из них она держит в руке, а третий надевается на пояс. В этом обряде каждый платок имеет свой сакральный смысл. Женщина со стороны жениха поочередности снимает с невесты платки и все передает семье жениха. Разнообразные платки являлись основным элементом женского головного убора карачаевцев и балкарцев.

Их можно разделить на несколько групп: шали и платки, сшитые из местных или покупных тканей; шали местного производства, тканые, плетеные, вязаные; шали кустарной работы, приобретенные через торговцев или в лавках; шали и платки фабричные.

Особого внимания заслуживают орнаментации национальных головных платков и шалей. Композиция орнамента, его расположение находятся в определенной взаимосвязи с формой украшаемой поверхности, характером бытового предмета, степенью его декоративности. Эта взаимосвязь в разные исторические периоды претерпевала изменения, развивалась вместе с разновидностями орнамента и художественной культуры в целом.

В вышивке платков широко использовались растительные орнаменты, а также элементы зооморфного (орнитологического) и геометрического (криволинейного) орнамента. Платки, изготовленные карачаевскими и балкарскими мастерицами, по характеру изменения орнаментики можно условно разделить на три группы.

I. Имитация китайской вышивки: подражание стилистике узоробразования, копирование композиционного расположения и технического исполнения. Здесь присутствует определенный момент стилизации, но не реальных растительных форм, а изображенных на китайских вышивках. Заимствовались и цветовые соотношения, в большинстве случаев белой вышивки на белом фоне, что также противоречило устоявшимся канонам – контрастному сочетанию светлого узора вышивки с темным фоном.

II. Стилизация растительных мотивов усиливается, доходя порой до максимальной упрощенности композиции, но в этом улавливается неосознанное стремление к привычной стилистике традиционного золотого шитья. Необходимость заполнения узором непривычной в традиционном шитье плоскости – квадрата, (1/4 часть общей композиции платка) – приводит в

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

некоторых случаях к механическому заполнению этой плоскости отдельными, чаще всего растительными мотивами, органически не связанными друг с другом, отчего композиционная цельность нарушается.

III. При соблюдении основного композиционного приема в решении задачи заполнения плоскости платка вышивкой - акцентирование углов - мастерицы проявляют больше фантазии в подборе орнаментальных мотивов. Прямого следования рисункам китайских вышивок нет, хотя сохраняется принцип узоробразования, трактующий реалистично орнаментальные мотивы. В расположении веток, цветов, листьев нет полной симметрии, но части узора композиционно уравновешены, что придает ему стройность. Цветочные мотивы разнообразны, но, как правило, очень условны и весьма далеки от традиционной растительной орнаментики. В некоторых из них можно угадать изображение розы, мака, виноградной лозы, т.е. растений, не произрастающих на исконных землях Карачая и Балкарии. В орнаментальной трактовке птиц мастерицы также не опираются на традиционную иконографию, а пытаются подражать реалистическим изображениям на китайских вышивках. Но в этой группе вышивок уже видны попытки придать орнаменту национальные черты, пока, еще робко и полностью придерживаясь узоров. [2] Вводятся тюльпановидные мотивы, трилистники, в некоторых случаях трактовка побегов близка к стилистике орнамента золотого шитья, а отдельные завитки откровенно рогеобразные. Встречаются в орнаментике этой группы узоры, позаимствованные из других источников, в основу композиции вышивки некоторых платков составляет прямолинейный тонкий стебель с симметрично отходящими от него листьями и цветами. На других платках среди цветочно-растительного орнамента вышиты изображения птицы с распахнутыми крыльями.

Сложный процесс творческого осмысления диаметрально противоположного художественного стиля и переработки его в соответствии с национальным пониманием прекрасного, воплощался в работах мастериц неосознанно, интуитивно, - отсюда такое разнообразие переходных форм. Стремление к традиционной гармонии форм, линии и цвета проявлялось в творчестве вышивальщицы тем выразительнее, чем развитей был художественный вкус мастерицы, ее навыки и умение в искусстве вышивки.

В искусстве мусульманских народов, где веками изображение живых существ было под запретом, такая перемена в психологии народного творчества произойти не могла, и обращение к изобразительно-прикладной форме проходило в рамках орнаментального искусства. Дальнейшее развитие получили лишь те изобразительные мотивы, которые в канонизированном виде вводились в традиционную орнаментiku - растительные и орнитологические.

Процесс дальнейшей переработки узоров вышивки в соответствии с национальным вкусом характеризуется преобладанием традиционных растительных форм, подчинением угловых композиций строгой двусторонней симметрии, предпочтением простых лаконичных узоров сложным. В момент создания новой орнаментики имеет значение не только умелое использование художественного опыта прошлого, одновременно это всегда и эмоциональное выражение чувственных личных впечатлений мастера.

Декорирование платков, как штучных изделий, предлагает использование довольно сложного по своей структуре вида орнаментальной композиции - так называемой монокомпозиции. Расположение всех элементов и мотивов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая, четко выраженная композиционная структура. Одно из решений, гармонирующих с формой данных предметов - квадратной, основано на принципе выделения основной композиции - центрального поля через обрамление его узорной каймой. Можно выделить ещё два типа композиций, корни которых можно обнаружить в традиционном искусстве кавказских народов. Одно из таких стилевых направлений характеризуется тяготением к большей свободе композиции, произвольному расположению орнамента на плоскости, подобно дагестанскому «мархараю» (заросли), для которого типичны круговые движения стеблей, сплошное заполнение плоскости листьями, цветами и сложными переплетениями отростков. На некоторых платках слагаемые мотивы также переплетаются в столь художественном беспорядке, что уловить ритм узора бывает довольно трудно. И только внимательно изучив, можно обнаружить, тонкий гибкий стебель, многочисленные побеги которого, переплетаясь по всему полю платка, служат той

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

основой, на которой формируется цветочно-растительные мотивы. Обрамляющая кайма отсутствует, но чистая полоса вдоль края плоскости оставлена, что и держит целостность данной композиционной структуры.

На вышивке платков, так же, как и на войлоках, все орнаментальные мотивы расположены автономно, связующие элементы отсутствуют. [6] Вызывает интерес тот факт, что в этой группы головных платков среди цветочно-растительных мотивов встречаются свастикообразные элементы, трилистные мотивы, рогообразные завитки, т.е. орнаменты, которые в различных модификациях использовались не только в войлочном ковроделии, но и в традиционном золотом шитье, в резьбе по дереву. В общей структуре композиций этих головных платков чувствуется устойчивое зрительное равновесие всех элементов. Форма и размер мотивов, направление, их организация, месторасположение и цвет взаимно обуславливают друг друга, визуальное уравниваются.

Бахрома, являющаяся обязательным украшением платков, являет собой ещё один вид традиционного искусства. Карачаевские и балкарские женщины издавна были искусными мастерицами в плетении басонных изделий различной сложности, и это умение при изготовлении платков реализовывалось в плетении сетки из бахромы по краю изделия. Сетки варьировались от самых простых до очень сложных и иногда декорировались бусинами из серебра или золота.

Сетка с бахромой, иногда доходившая в длину до 40 см, не только украшала головной платок, и придавала ему завершенность, но и при использовании изделия по прямому назначению смягчали контраст между белым платком и темными насыщенными тонами национальной или любой другой одежды. Прекрасно сочетаясь с мотивами вышивки, преломляющиеся в складках накинутой на голову и плечи шали, нити бахромы струились по груди, рукам, спине женщины, придавая невыразимую прелесть всему её облику.

Вышивка женских платков - один из самых поздних памятников народного творчества в области украшения одежды в национальном стиле. Это своеобразное явление карачаево-балкарского народного искусства требует дальнейших этнографических и искусствоведческих исследований.

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что народное декоративно-прикладное искусство является мощным средством развития художественно-творческого мышления, эстетической культуры подрастающего поколения и должно занять важное место в общей системе образования. Современная практика показывает и то, что большинство учителей средних общеобразовательных школ, преподавателей педучилищ и вузов в недостаточной мере знакомы с материалами народного декоративно-прикладного искусства, что указывает на необходимость внедрения в учебный процесс блока дисциплины специализации. Вышесказанное развивает художественно-творческое мышление студентов и педагогов, кроме того им необходимо овладеть навыками мастерства, знать особенности технических приёмов народных мастеров, суметь научить этому. Всем этим и диктуется необходимость активного целенаправленного изучения и творческого освоения народного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. К.М. Текеев. Карачаевцы и балкарцы: Традиционная система жизнеобеспечения / К.М. Текеев. - Москва: Наука, 1989.
2. Е.И. Браткова. Типология и классификация основных орнаментальных форм в искусстве горских народов Карачаево-Черкесии / Научно-исследовательская работа 1990-92 гг. Рукопись. Архив КЧНИИ

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ

Урусова Нина - кандидат искусствоведения, доцент ВАК, «Институт дизайна и лингвистики»
«Северо-Кавказская государственная академия»
Россия, г. Черкесск

Уникальность культур – условие плодотворности их взаимодействия. Вопрос национальной специфики искусства остается одним из наиболее сложных в теории искусства. Современный дизайн – это феномен современной культуры, наделяющий предметную среду культурными качествами, имеющий в своих лучших образцах непреходящее значение. Если мысленно устранить из предметного окружения все, что привнес в него дизайн, можно увидеть как мир эстетически оскудеет. Изобразительное искусство и искусство дизайна организуют жизненную среду и весь пространственный опыт человека, внося элементы упорядоченности, эстетического и смыслового единства. Относясь к ценностям, возникшим в тесной связи с научно-технической революцией, дизайн не подчиняет себе культуры региональные, национальные, этнические, а располагается рядом или сочетается с ними. Обитая в исторической среде, любое общество должно принимать в себя формы, соответствующие этой среде.

К сожалению, мир из многоликого и многообразного становится все более однообразным и стандартизованным. Подчеркнутая рациональность проектных приемов в сфере предметной среды, которая создается для человека и формирует художественный облик его окружения, не учитывает ограниченность этих приемов. Принцип строгой рациональности несовместим с подлинным художественным творчеством. Высшие духовные и личностные потребности человека также находятся за пределами прямолинейно понятой рациональности предметной среды. Можно говорить об удобстве, рациональности, о дизайне среды, но, мы должны увидеть в ней человека. Человек должен иметь полную свободу самовыражаться, самореализовываться через свою среду. Конфликт между средой и образом жизни проявляется все острее на культурном уровне, поскольку, несмотря на разнообразие образов жизни людей, средовой контекст у них один, стандартный. Если большинство населения вынуждено жить в среде, которая им не подходит, возникает желание расстаться с ней. Как показали исследования, до 70% людей, живущих в новых микрорайонах, мечтают куда-то уехать. Это значит, что для огромного числа людей их место жительства становится местом временного пристанища.

С повышением духовной культуры человека меняется его отношение к вещам, к образу жизни. Быстрый рост культуры широких слоев населения сопровождается столь же быстрым ростом требований к качеству, как отдельных изделий, так и комфорта жилой предметной среды в целом. Художественно подготовленный человек в своих вкусах меньше зависит от стиля и моды времени, так как в состоянии оценивать более широкий по диапазону круг художественных явлений. Так, например, можно отметить, что предметная жилая среда творческой интеллигенции очень сложна по стилевому и художественному строю.

Обступающий нас мир, окружающие нас вещи пронизаны историей. Пространственные, временные, эстетические и прочие представления различных социальных и национальных групп населения исторически различны. Трудно приходится архитектору, дизайнеру, художнику, которые берутся обогащать, наделять смыслами среду, рожденную ради одной лишь функции. Наша культура – наследник нескольких мощных национальных традиций цивилизации. Здесь, разумеется, речь не идет о повторении прошлого, а о свободном и творческом развитии этого наследия.

В связи с этим встает весьма актуальная сейчас и мало исследованная проблема национальных особенностей современной среды, обсуждаются вопросы о бережном отношении к национальному своеобразие народному искусству и его традиционным техникам, средствам и приемам, а также о творческом развитии его лучших традиций. Ведь самобытность народа – это результат многовекового опыта людей, живущих на своей земле, по своим законам. И именно этот опыт окажется главным сокровищем на земле, ведь из него рождается самый ценный феномен искусства, самобытной эстетики, одежды, музыки и всех других форм культуры. Потеря народами

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

своей неповторимости – серьезная проблема современной цивилизации.

В последнее время возрос интерес к национальным культурам, становлении национальной идеи. Одним из критериев этого является сохранение национальной истории. «Национальное» – естественный и неисчерпаемый источник творческого вдохновения любого художника. Каждый человек – носитель не только родового и типического, но и уникального социального, эмоционального и духовного опыта, связанного с принципиальной неповторимостью его личности. Необходимо разумно, по-научному, подойти к вопросу сохранения культурного наследия. Это предполагает глубинное понимание духовного лица народа, тщательный учет всех как физических, так и эстетических факторов, и в результате создание нового качества, гармоничного окружению, дополняющего и развивающего его.

Среднекавказский регион всегда был перепутьем великого переселения народов, мигрировавших как с востока на запад, так и с юга на север. Архитектура горских народов Кавказа уникальна. Великолепие ландшафтов, красочность народных традиций создают феномен привлекательности Северо-Кавказского региона. Начиная от народных обычаев и кончая шедеврами каменной архитектуры, среди которых чудом дошедшие до наших времен древние храмы Архыза, Теберды др., давно ставшие символами удивительного своеобразия, которое привлекает к себе тысячи туристов и ставит все новые загадки перед учеными. Природа и народная культура создали животворящую почву для архитектурной регионально-национальной самобытности этого региона, подавая примеры для формального подражания, воспитывая не только формальное мышление, но и определяя миропредставление человека. В процессе развития проходило созревание кадров народных архитекторов, способных осознать выдвинутые временем задачи зодческого самоутверждения народа посредством развития лучших достижений его искусства. Особое отношение было к камню, как природному строительному материалу, как дару природы, который служил символом прочности и надежности. Основным художественно-композиционным средством каменного строительства была форма архитектурного сооружения, архитектурный декор практически отсутствовал. Эта форма была выразительной, она ярко отображала не только материальную и социальную, но и духовную жизнь своего времени.

Другой путь предполагал привнесение в нейтральные формы современной архитектуры узнаваемых конкретных стилизованных деталей и тем самым отнесение данного произведения к той или иной национальной культуре. Начавшись с малых форм, ресторанов и кафе, приемы этого направления отвоёвывают себе позиции в современной большой архитектуре, позволяя решать вопросы разнообразия и национальной принадлежности ее произведений. Следующее направление предполагает углубление в исторические пласты культуры народа. Эти формы, возникающие в результате такого архитектурного творчества, будут непременно глубинно национальными, ибо не войдут в противоречие ни с жизненными функциями, ни с культурой общества.

Архитектура должна естественно соответствовать той земле, на которой она рождается, как соответствует этой земле и природа, и глубинная культура населяющего ее народа. Сегодня поиски новых архитектурных форм с позиций максимального приближения к конкретному пространству ведутся достаточно широко. Желание соединить в новой архитектуре национальные особенности и достижения мирового опыта свидетельствуют о прогрессивности и жизненных силах народных мастеров. Опыт поисков архитектурного своеобразия является замечательной страницей искусства, изучение которого приобретает особую актуальность в эпоху возрождения культуры народа. Всякое произведение архитектуры должно быть наделено чертами современности, но, проверенное временем способно выдержать лишь то, что несет в себе еще и черты вечности, которые содержат в себе знания и черты народа, накопленные веками. Только в гармонии архитектуры с природой мыслим дальнейший путь развития строительной деятельности человека на земле.

Художники, работающие в декоративном искусстве, сталкиваются с многообразием жанров, стилей, индивидуальных почерков и подходов к вещи и среде, с многообразием способов восприятия художественных произведений, связанных, в первую очередь, с этнокультурными особенностями восприятия действительности. Любой рукотворный предмет, отражающий человеческие переживания изящества, порядка и смысла, входит в поток действительности,

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

в поток времени, в поток истории. Каждый человек – носитель не только родового и типического, но и уникального социального и духовного опыта, связанного с неповторимостью его личности. История органически входит во внутренний строй художественного произведения.

У каждого народа, страны свой вкус, запах и цвет. Разные культуры, обычаи, архитектура, эстетика, взаимодействие с природой, кухня, одежда – все дает уникальную пищу для ума. Несмотря на многообразие мира, разные уровни развития, степень зависимости человека от природы и обстоятельств появляется ощущение общности многих проблем и закономерностей, с которыми сталкиваются люди. Все необычное, уникальное и интересное в мире связано с национальной, исторической и географической неповторимостью.

Без знаний прошлого невозможно понять и по достоинству оценить время, в которое мы живем. Сохранение национальных традиций, соединяющих прошлое и будущее народа, дает мощный толчок в развитии и осмыслении искусства. Чем шире и активнее будут развиваться богатейшие традиции народного искусства, тем плодотворнее будет вся художественная культура.

МОЁ НАСЛЕДИЕ И ЛЮБОВЬ К РУКОДЕЛИЮ. ХРУСТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Коркмазова Разият

Россия, г. Черкесск

Аннотация: Та деятельность, которой я занимаюсь сейчас – сумочки и аксессуары из бусин, мне очень нравится наряжать своих прекрасных клиенток в вещи поистине – уникальные, и даже единственные (не побоюсь этого слова). Считаю, что надомный труд в сегодняшний век технологий, даёт возможность, не выходя из дома работать, воспитывать детей, общаться, зарабатывать на пропитание, одежду – это конечно же хорошо, Я искренне считаю, что хрусталь можно использовать не только по праздникам, выкладывая в них праздничные блюда, но в повседневной жизни, дополняя свой образ своими изысканными творением. Использую в своём дизайне по изготовлению изделий – старинные узоры, так называемые этно-рисунки. Рукоделие – это не просто хобби или способ заработать деньги. Это часть нашей культуры, способ сохранить память о прошлом и сделать нашу жизнь ярче и насыщеннее. Пусть традиции живут дальше!

Ключевые слова: Искусство, наследие, бисера плетение, реставрация.

Вначале своего выступления хочу поблагодарить за приглашение принять участие в такой международной и высококультурный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау» 2025 г. Это действительно честь для меня.

Особо примечательно то, что я – учитель английского языка по первому образованию, и интернет-маркетолог по второму, и, казалось бы, при чем тут искусство? Так уж сложилось, что бесконечные пробы найти себя, найти достойное занятие по душе, прибили меня к тому берегу, на котором сейчас нахожусь.

Мое увлечение ремеслами началось еще в детстве. В нашей семье передавались традиции шитья, валяние из шерсти войлочные ковры, изготовления костюмов и других изделий ручной работы. Мама и бабушка учили меня ценить каждую мелочь, каждую ниточку, ведь именно так создаются настоящие шедевры. Тут хотелось бы добавить, что моя мама – математик и художник по обоим образованиям, а вот ее старшая сестра – отменно шила и кроила, в частности женские платья и пальто. Также моя бабушка шила изумительные костюмы, платья и другую одежду, даже одеяла, что считается очень сложным процессом. И еще мама моего отца тоже плела изысканные, шерстяные ковры. Для меня значение сохранения семейных традиций это

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

передавать своим детям трудолюбие, любовь к прекрасному. Поэтому, наверное, в какой-то момент звезды сошлись, гены «проснулись», и я стала мастером по плетению сумок из бусин, также я единственный мастер, предлагающий услуги по реставрации сумок по своей авторской методике. Я благодарна за то наследие ремесел, которое получила от своих предков.

Немного предыстории, что послужило переключению из сферы преподавания и маркетинга, в творчество. По сути, данное хобби я надеялась привлечет внимание моей единственной дочери – Сафии, однако ей не понравилось, она ушла в бисероплетение, а вот я просто не смогла остановиться. Как и в случае с моим шитьем национальных платьев, (их у меня в арсенале 4 шт.), так и в случае с плетением, я – самоучка. То есть, не покупала специальных курсов, не обучалась на факультете дизайна и искусств данным видам ремесла. Поэтому мне не раз и не два приходилось переделывать, переплетать одно и то же изделие, доведя каждое до идеала. Шитье осталось у меня на уровне, что-то подштопать, починить, переделать, а вот плетение переросло в разряд профессионала, пройдя путь насмешек и непонимания.

Я искренне считаю, что хрусталь можно использовать не только по праздникам, выкладывая в них праздничные блюда, но в повседневной жизни, дополняя свой образ изысканным изделием. Помимо чешского хрусталя и более дорого ювелирного стекла, в своем производстве я также использую акрил, который в разы дешевле и легче по весу.

Я очень люблю переделывать старые вещи, придавать им новую жизнь. Особенно мне нравятся сумки из бусин — я создаю их сама, превращая старые или ненужные предметы в уникальные украшения. Такой подход помогает не только экономить деньги, но и сохранять память о вещах, которые могут стать частью нашей истории.

К сожалению, в современном мире доминирует массовое производство и одноразовые вещи. Люди все чаще предпочитают покупать новые товары вместо того, чтобы заботиться о сохранении старых. Мне кажется важным возвращаться к традициям ручного труда, ценить мастерство и уникальность каждого изделия.

Надеюсь, что да! И завершая свою мысль об этом, хочу рассказать вам фразу одной предпринимательницы, которая всю свою жизнь как это говорят, «держит цеха». Она поделилась одним своим удивительным наблюдением: женщины, предпенсионного и пенсионного возраста, которые работают у нее – разучились считать. Считать несложные, арифметические задачи и примеры, которые легко, ну или с небольшим усилием, можно сложить и решить в уме. Разумеется, не все, и сейчас объясню почему разучились. Когда человек вяжет, кстати вяжут и мужчины, в этом нет ничего постыдного, это даже похвально; он – считает! 1-ый ряд, 2-ой, 5-ая петля, энное количество рядов до этого элемента, до того узора и т.д. И таким образом, мозг постоянно тренируется, работает. Вы может и удивитесь, но в мозгу есть тоже свои мышцы, и их тоже нужно тренировать. И когда мы этого не делаем, когда все упрощаем калькуляторами и другими устройствами, для облечения повседневных задач – мы не осознанно, отправляем свой мозг – на покой, преждевременную пенсию! И это печально.

Искусство сквозь века, и это было первоеим названием моего доклада, и оно означает, что в нем и отражено. Искусство вне всякого времени, что конечно же бесспорно. Однако со временем, потребительски губительный уклад нашей жизни привил нас к тому, что мы часто покупаем одноразовые, массовые вещи, будь то одежда, или аксессуары. И почему-то вдруг стало немодно носить несколько сезонов подряд, одежду высокого качества. А ручная работа, отошла на второй план, в разряд хобби. И почему-то это стало даже некоторого рода, оскорблением.

Почему вначале своего выступления я заговорила о своих родовых корнях, потому что многие из нас потеряли эту самую связь с родом, где в каждом доме, в каждой семье, нет-нет, да и была рукодельница. Либо она вышивала, либо что-то кроила, плела какие-то предметы обихода, да и в целом, наши бабушки-прабабушки сами шили себе приданое!

Сейчас же это все осталось в истории и теперь, чтобы одеть домочадцев хотя бы в шерстяные носочки зимой, не говоря о вязаных вручную с любовью, свитерах, нам достаточно просто съездить на рынок в субботу и это все прикупить. Это и проще и времени не требует, а порой и желания, что-то да сделать своими руками. Я сама являюсь тому печальным примером. Почему печальным, потому что это время я считаю – время ленивцев, время спешки и ненужной суеты

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Поэтому та деятельность, которой я занимаюсь сейчас, мне приносит огромное удовольствие, мне очень нравится наряжать своих прекрасных клиенток в вещи поистине – уникальные, и даже единственные (не побоюсь этого слова) – сумочки и аксессуары из бусин. Это акрил и чаще всего хрусталь.

Возвращаясь же к теме моей статьи, мое искусство, мое плетение из бусин, (чаще всего хрустальных), стало для меня огромным спасением – ментальным и физическим.

Однако не стоит откидывать и вовсе сбрасывать со счетов ручной труд, мастерство, создаваемое руками. И самое главное – не нужно его обесценивать! Ручная работа всегда создается с любовью и трепетом, чем та работа, создаваемая на конвейере – автоматами и бездушными машинами.

Говоря о моих изделиях, изделиях бренда Mia Safiya, к каждому клиенту проявляю максимальную чуткость, прислушиваясь к его пожеланиям. К примеру, в один из моих визитов в Стамбул, мне написала совершенно незнакомая девушка с просьбой сделать для нее шнурок для телефона. И чтобы вы понимали, как я люблю свою работу, я хотела уже там приступить к работе, чтобы по приезду, сразу же его отдать. Я там же, возле Гранд Базар купила ювелирное стекло кубической формы, и гематит, на выбор клиентке. И казалось бы, что там делать, даже плести не надо, просто шнурок и все, но не тут-то было. И уже по приезду домой, услышав все невысказанные ранее пожелание клиента, я выполнила это заказ и с такой радостью вручила его обладательнице. Клиентка, кстати, осталась в восторге!

С помощью сумок и аксессуаров, производимых в мастерской Mia Safiya, каждая клиентка будет чувствовать себя королевой с изысканным вкусом причем каждый день, а не только на праздничных вечерах. Каждое мое творение я стараюсь превращать в нечто шедеврально неповторимое, и практически каждое изделие – выполняется в единичном экземпляре.

Также я проводила благотворительные аукционы в поддержку братьев мусульман в Палестине выставляя на продажу ЕДИНСТВЕННУЮ в мире выполненную мной сумочку их хрустальных бусин в виде флага Палестины и деньги, вырученные с продаж данной модели, а также шкатулки были переведены в благотворительный фонд. Это я все рассказала к тому, что мы должны быть чуткими друг к другу, заботится о ближнем.

В завершении своей статьи, хочется выразить огромную благодарность Всевышнему за ту землю, ту местность и народность, где Он создал меня. Без родового наследия и багажа талантов предков, из меня не вышло бы то, что получилось в итоге. У меня есть отличная мастерская, мои изделия радуют клиентов, планирую проводить много и часто мастер – классов. И в будущем создать арт- пространство, физическую площадку для мастеров и талантов разных отраслей и сфер.

Также выражаю огромную благодарность Амине Бостановой, пригласившей меня и познакомившей с невероятно талантливой Ларисой Магомедовной Атаевой. Знакомство с ней не оставляет равнодушным, наверное, никого, настолько многогранен ее талант и стремление делать мир красивее. Ну и конечно же вам всем, огромное спасибо за внимание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сусоенкова Анжелика, Издательство «Клуб семейного досуга», 2014Серия: Волшебный бисер.
2. Гон Чзш и Чон Хи. «Практические пособия для начинающих и корифеев». Корея

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ

Урсова Татьяна - предприниматель, амбассадор Школы психодинамической коммуникации, представитель Международного союза общественных объединений «Лидеры мирового сообщества» в Коста-Рике
Коста-Рика, г. Эрадура

Последние три года я живу в этой удивительной стране и хочу рассказать, как природа и культура Коста-Рики формируют уникальный национальный дизайн — органичный, устойчивый, наполненный смыслом.

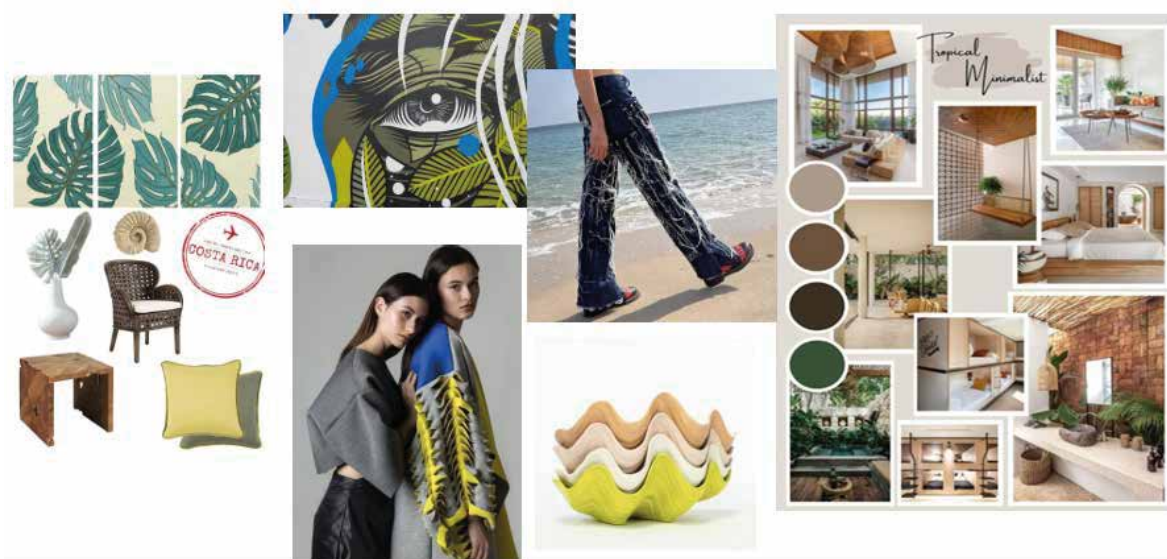
Коста-Рика: природная лаборатория дизайна. Коста-Рика — одна из самых экологически ориентированных стран мира. Более 25% её территории находится под охраной. Здесь обитает около 5% всех видов живых существ планеты. Географические особенности — тропические леса, горные хребты, побережья двух океанов — создают разнообразные среды, вдохновляющие дизайнеров всех направлений: от архитектуры до моды.

Здесь дизайн — не просто визуальное оформление. Это способ жить в гармонии с окружающим миром.

Три силы, формирующие коста-риканский стиль:

- * Дикая природа и биоразнообразие
- * Культура коренных народов и испанское влияние
- * Современные подходы к устойчивости и технологиям

Эти факторы сливаются в стиле, который можно описать как «тропический минимализм с душой».

Коста-риканская архитектура — это диалог с природой. Пример — отель Nayara Tented Camp: роскошные эко-бунгало вплетены в джунгли, построены из экологичных материалов и оснащены солнечными панелями.

Известные архитектурные студии:

- * Studio Saxe — бетон, дерево и стекло в органичных формах
- * Casa Flotanta — дом, «плавающий» над склоном тропического леса
- * Cañas Arquitectos — минимализм с местными материалами и панорамными видами

Характерные черты:

- * Панорамные окна
- * Открытые пространства
- * Использование дерева, бамбука, камня
- * Энергоэффективные технологии

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Местные дизайнеры придерживаются принципов slow fashion. Примеры:

- * J.LANG — минималистичные аксессуары ручной работы
- * Biotico — одежда из органических материалов
- * Toribio — бренд, вдохновлённый традиционными мотивами и переработкой

Элементы:

- * Натуральные ткани: хлопок, лен, бамбук
- * Принты: листья, цветы, тропические птицы
- * Формы: лёгкие силуэты, рюши, шлейфы
- * Пример коллекции: Eve Valverde посвятила свою линию устойчивой моде с флористическими принтами и натуральными тканями.

Предметный и промышленный дизайн

Предметы интерьера создаются из переработанных и природных материалов:

- * Мебель Lova Diseño
- * Светильники из кокоса
- * Керамика Гуанакасте с традиционными орнаментами

Дизайнеры используют резьбу, ткачество и натуральные краски. Каждый предмет несёт в себе часть природы.

Международное влияние

Коста-риканские дизайнеры активно участвуют в Design Week Milano, New York Fashion Week и других глобальных событиях. Продукция экспортируется в США и Европу.

Главная философия: «Мы не украшаем природу — мы живём вместе с ней».

Культурные корни и ремёсла

Коренные народы (Брибр, Борука) передают техники гончарства, ткачества, резьбы по дереву. Эти традиции переосмысливаются в современных формах, создавая уникальное культурное наследие

Цвет и форма

Палитра вдохновлена природой:

Зелёный — джунгли

Синий — океан

Красно-оранжевый — вулканы и закаты

Формы — текущие, органичные, будто вырастают из земли.

Личное впечатление

Меня вдохновляет то, что дизайн здесь — это не про вещь, а про отношение. Это способ выразить уважение к природе, к культуре, к будущему.

Дизайн — не украшение, а акт заботы и осознанности. Коста-Рика показывает, как возможно соединить экологию, эстетику и смысл. И это путь, который может вдохновлять и другие страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://www.sothebysrealty.com/extraordinary-living-blog/why costa-rica-is- a-hub-for-sustainable-home-design>
2. <https://www.greenmatters.com/news/2017/08/16/ZaWwHz/costa-rica-sustainablefashion>

ЖЕНЩИНЫ В КУЛЬТУРЕ И ОБЩЕСТВЕ РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Яхьяпур Роксана - журналистка, художница и писательница
Иран, провинция Мазенде

Роксана Яхьяпур — опытный журналист, посвятившая более 14 лет своей профессиональной деятельности культурной, художественной и социальной сферам. Ее стремление к искусству и желание понять социальные проблемы женщин в Иране привели ее к активной деятельности в области искусства и литературы.

Образование и творчество

На протяжении нескольких лет Роксана училась у иранского профессора Зейнаб Хаккази — одного из выдающихся мастеров живописи. Благодаря этому опыту она овладела различными техниками и стилями, что позволило ей развивать свой художественный талант. Сегодня она продолжает активно работать как художник, создавая картины в разных жанрах — от реализма до абстракции, от портретов до пейзажей. Ее работы отличаются яркой эмоциональностью, глубоким смыслом и мастерским исполнением.

Роксана обладает богатым творческим портфолио: у нее есть множество живописных произведений, отражающих разные темы — культурные традиции, социальные проблемы, личные переживания и вдохновение природой. Ее картины выставлялись на персональных выставках, а также участвовали в групповых экспозициях как внутри страны, так и за рубежом. Ее творчество ценится за искренность, оригинальность и способность передать сложные идеи через визуальные образы.

Писательская деятельность и социальная тематика

Роксана — автор первой книги, посвященной культурным и социальным проблемам женщин в иранском обществе. Она убеждена, что присутствие женщин в культурной и социальной сферах является основой ценностей любой страны. В Иране женщины играют важную роль в обществе, поскольку составляют половину населения. Их участие в семье, образовании, культуре и других сферах способствует развитию и обновлению общества.

Роль женщин в современном обществе

Сегодня женщины активно участвуют в различных областях: искусстве, культуре, спорте, политике, науке и образовании. Они являются неотъемлемой частью прогресса страны. Женщина — это не только прекрасное творение божественного замысла, но и важнейший фактор воспитания будущих поколений. Именно через воспитание детей формируются ценности общества, а женщины играют ключевую роль в этом процессе.

Семья как основа общества

Семья — это первичная ячейка общества, где дети приобретают социальные навыки и ценности. Женщины и семья выступают как два главных столпа развития личности. Активное участие женщин в социальной жизни способствует укреплению семейных традиций и просвещению общества. Хорошая мать должна быть общительной, эмоциональной и заботливой — качества, которые позволяют ей оказывать влияние на окружающих.

Влияние женщин на общество

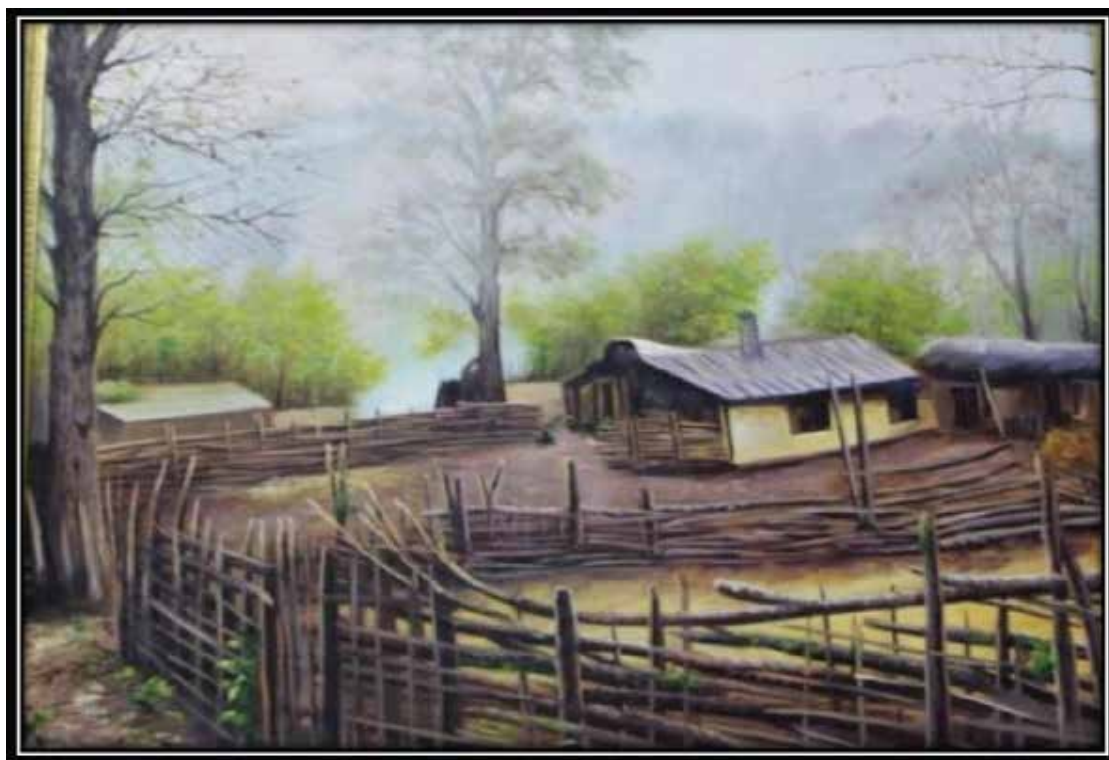
Активное присутствие женщин не только укрепляет культурные, социальные и моральные ценности, но также способствует управлению страной и ее прогрессу. Женщины выступают катализаторами позитивных изменений: они пропагандируют идеи социальной этики, сохраняют культурную идентичность и способствуют развитию общества.

Международная научно-практическая конференция «Дизайн. Диалог культур - культура диалога»

Заключение

Роксана Яхьяпур убеждена: женщины — это движущая сила перемен. В большинстве стран мира они рассматриваются как пропагандисты идей справедливости, этики и культуры. Их вклад важен для формирования гармоничного общества, где ценятся равноправие, уважение к традициям и стремление к развитию.

Роксана активно занимается художественной деятельностью, создавая произведения, отражающие важность женского вклада в общество и борьбу за права человека. Ее работы получили признание на международных выставках и способствуют повышению осведомленности о роли женщин в современном мире. Благодаря своим достижениям в области искусства и активной гражданской позиции, она вдохновляет многих на позитивные перемены и развитие культурного диалога.

• МИНГИ-ТАУ •

ХІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДИЗАЙН: ДИАЛОГ КУЛЬТУР – КУЛЬТУРА ДИАЛОГА»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Атаев Борис Ахияевич
 Атаева Лариса Магомедовна
 Андреев Михаил Константинович
 Айбазова Алина Дахировна
 Алексеев Константин Игоревич
 Алиева Аминат Хусеевна
 Андращук Виктория Ивановна
 Андреев Николай Викторович
 Аппаева Асият Аминовна
 Аппина Юлия Андреевна
 Байчоров Аслан Заурович
 Байчорова Рита Валерьевна
 Баранов Алексей Петрович
 Баранов Владимир Николаевич
 Батдыева Джамиля Руслановна
 Батчаева Самира Азаматовна
 Бежанова Даяна Магометовна
 Бекжанова Альбина Владимировна
 Белоус Алена Максимовна
 Беляева Людмила Юрьевна
 Богданов Дмитрий Алексеевич
 Богданова Любовь Ивановна
 Бойнова Анастасия Валерьевна
 Болатчиева Алина Робертовна
 Болуров Умар Алиевич
 Бондарева Анастасия Сергеевна
 Бондаренко Алексей Юрьевич
 Бондаренко Екатерина Александровна
 Бостанов Атлан Асхатович
 Бостанова Динара Дахировна
 Ботагова Дана Анатольевна
 Брыкалова Софья Игоревна
 Бурова Светлана Ивановна
 Васильев Алексей Викторович
 Васильева Татьяна Алексеевна
 Волков Михаил Сергеевич
 Волков Сергей Иванович
 Воронина Елена Викторовна
 Воронов Виктор Иванович
 Воронова Ольга Владимировна
 Вячеславов Андрей Константинович
 Гаврилов Михаил Константинович
 Гаврилова Виктория Михайловна
 Гармашева Виктория Евгеньевна
 Германа Дмитрий Сергеевич

Головерова Елизавета Вячеславовна
 Гончаров Михаил Юрьевич
 Горбанева Светлана Петровна
 Горбанева Юлия Сергеевна
 Гочияева Альбина Шамильевна
 Грачёва Наталья Анатольевна
 Грёнблом Татьяна
 Григорьев Николай Иванович
 Григорян Изабелла Евановна
 Гриценко Маргарита Игоревна
 Гришина Татьяна Алексеевна
 Громов Владимир Алексеевич
 Громова Светлана Игоревна
 Гулевская Ясмينا Алексеевна
 Гулиян Алина Артемовна
 Дерван Мевлют
 Денисов Владимир Викторович
 Джанкезова Радима Расуловна
 Дзюба Мария Игоревна
 Диденко Валерия Владимировна
 Дмитриева Ирина Александровна
 Доброволова Мария Николаевна
 Дука Анастасия Александровна
 Егоров Андрей Алексеевич
 Егоров Николай Викторович
 Егорова Юлия Александровна
 Ермаков Дмитрий Викторович
 Ершова Алина Денисовна
 Жогина Елизавета Романовна
 Жукова Анастасия Михайловна
 Журавлёв Владимир Михайлович
 Завирова Екатерина Алексеевна
 Зайцева Илона Викторовна
 Зарубайло Анна Николаевна
 Засеева Аланда Тристановна
 Захарова Наталья Петровна
 Золотов Дмитрий Анатольевич
 Иванова Анна Юрьевна
 Иващенко Елизавета Васильевна
 Игнатъев Дмитрий Анатольевич
 Измаилова Самира Фаридовна
 Калинина Марина Васильевна
 Калмыкова Амина Дахировна
 Каничева Виолетта Витальевна
 Картина Светлана Михайловна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Касимова Лилиана Руслановна
 Кипкеева Софья Ахматовна
 Киселева Марина Олеговна
 Ковалева Ирина Алексеевна
 Ковалёва Юлия Владимировна
 Коваленко Платон Петрович
 Ковган Анастасия Евгеньевна
 Козлова Ольга Игоревна
 Козырева Екатерина Викторовна
 Коркмазова Алина Александровна
 Котанова Настя
 Котова Арина Андреевна
 Криванова Алевтина Анатольевна
 Крылов Дмитрий Николаевич
 Крылова Марина Анатольевна
 Крылова Марина Петровна
 Кузнецова Дарья Ивановна
 Кузнецова Екатерина Александровна
 Кульбашова Лилия Александровна
 Купцова Василиса Ивановна
 Лаврова Наталья Александровна
 Лебедева Анастасия Ивановна
 Лебедева Мария Сергеевна
 Левина Ирина Викторовна
 Леонова Анна Викторовна
 Лепшокова Нюристан Дахировна
 Логинов Иван Викторович
 Лопатин Алексей Игоревич
 Лысенкова Елена Викторовна
 Любимов Владимир Алексеевич
 Макеева Надежда Викторовна
 Маклакова Елизавета Андреевна
 Максимова Наталья Анатольевна
 Манжурова Ольга Петровна
 Мартынов Валерий Викторович
 Межлумян Виктория Аркадиевна
 Мельников Алексей Геннадьевич
 Мижев Мусса Султанович
 Минакова Ольга Александровна
 Михайлов Алексей Анатольевич
 Морозов Владимир Юрьевич
 Морозова Елена Владимировна
 Найманов Валерий Амербиевич
 Никитина Елена Юрьевна
 Николаев Сергей Юрьевич

Новиков Алексей Юрьевич
 Орлов Андрей Петрович
 Павлов Андрей Константинович
 Павлова Ольга Михайловна
 Панкратов Михаил Иванович
 Петров Иван Константинович
 Петрова Алена Александровна
 Петрова Марина Игоревна
 Полякова Светлана Ивановна
 Попов Дмитрий Викторович
 Потапов Андрей Михайлович
 Пучкина Галина Юрьевна
 Реутова Елена Алексеевна
 Романов Дмитрий Иванович
 Рыбкин Игорь Олегович
 Сабитова Елена Ренатовна
 Савельев Владимир Николаевич
 Севастьянова Мария Петровна
 Семёнова Наталья Юрьевна
 Семидоцкая Александра Владимировна
 Сибутин Тимур Витальевич
 Сиволапенко Вероника Вячеславовна
 Сидоров Николай Викторович
 Слезавин Даниил Викторович
 Смирнова Анна Петровна
 Смирнова Наталья Анатольевна
 Соколенко Екатерина Ивановна
 Соколова Любовь Сергеевна
 Соколова Надежда Васильевна
 Соловьева Елена Михайловна
 Сонова Зульфия Ауесовна
 Сосина Виктория Васильевна
 Сурнина Яна Александровна
 Сухарева Екатерина Викторовна
 Тарасова Мария Константиновна
 Тарасова Светлана Юрьевна
 Тедеева Мария Андреевна
 Текеева Аминат Маджитовна
 Тепляк Анна Денисовна
 Тер-Минасова Анна Владимировна
 Титова Елена Сергеевна
 Трамов Юрий Сулейманович
 Трамova Лилия Юрьевна
 Троц Денис Витальевич
 Удальцова Анастасия Сергеевна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Узденова Азалия Къурмановна
Узденова Амалия Къурмановна
Урусова Диана Ильясовна
Устарханова Фарида Муратовна
Фадеев Юрий Анатольевич
Фалеев Алексей Михайлович
Федоров Александр Дмитриевич
Филиппова Светлана Васильевна
Фоменко Елена Евгеньевна
Фомина Юлия Сергеевна
Хабова Мадина Юсуфовна
Харина Алена Дмитриевна
Харитоновна Татьяна Михайловна
Хурья Мая Рамазановна
Цуканова Каролина Казбековна
Цыбань Анна Константиновна
Чайкина Дарья Сергеевна

Чередникова Вита Александровна
Черкашин Ярослав Сергеевич
Чернова Анастасия Сергеевна
Чипчикова Малика Расуловна
Чотчаева Алина Альбертовна
Чумакова Дарья Михайловна
Шабуня Анна Александровна
Шаханова Ясмина Аликовна
Шевченко Софья Вячеславовна
Шерстюкова Елизавета Евгеньевна
Широкова Анастасия Сергеевна
Штельмашенко Игорь Анатольевич
Эбзеевна Амира Расуловна
Эркенова Азиза Муссаевна
Южикова Алина Дмитриевна
Юрьева Наталья Викторовна
Якимова Дина Евгеньевна
Яхьяпур Роксана

ФОТОГРАФИЯ

Айбазова Джамиля Анзоровна
Барская Екатерина Геннадьевна
Батчаева Лидия Тохтаровна
Бородавка Дарья Юрьевна
Бостанова Динара Дахировна
Власенко Ольга Владимировна
Герасименко Мария Сергеевна
Голованова Алиса Михайловна
Гончарова Анастасия Юрьевна
Гуляшко Анастасия Евгеньевна
Джуккаева Амина Хасанбиевна

Евченко Виктория Константиновна
Корж Ольга Ивановна
Куренкова Анастасия Андреевна
Леонова Анна Викторовна
Мальцева Татьяна Георгиевна
Рыбкин Игорь Огоревич
Семидоцкая Александра Владимировна
Тиунова Наталья Валерьевна
Трамова Лилия Юрьевна
Урусов Ренат Хаджи-Муратович
Шипелова Вера Анатольевна

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Аджиева Сарра Аскеровна
Айбазов Марат
Айбазова Тамара Тимуровна
Атаева Мадина Борисовна
Александрова Елена Викторовна
Алексеев Владимир Алексеевич
Алиев Джашау Хусеевич
Алиева Аминат Хисаевна
Артамонова Татьяна Викторовна
Артёмова Светлана Вячеславовна
Бабаханова Эмина Джавиддовна
Бабоева ася Канаматовна
Байрамкулов Мухаммад Муратович
Байрамукова Айсель Арсеновна
Баранов Виктория Викторовна
Барская Екатерина Геннадьевна
Барциц Рустам Татырканович
Батдыева Алима Анзоровна
Белов Константин Юрьевич
Беляева Татьяна Валентиновна
Березина Юлия Алексеевна
Беспалов Александр Юрьевич
Бехтимиров Дахир Русланович
Бештаова Амирина Мурадиновна
Бостанов Казбек Хасанович
Ботагова Дана Анатольевна
Быкова Ирина Павловна
Вайсова Татьяна Александровна
Васильев Дмитрий Владимирович
Виловатая Виктория Олеговна
Власенко Ольга Владимировна
Власова Оксана Игоревна
Волков Виктор Павлович
Воробьева Людмила Петровна
Воронцова Валентина Ивановна
Голованова Алиса Михайловна
Голованова Марина Михайловна
Гончарова Елена Викторовна
Гордеева Наталья Владимировна
Греховодова Алеся Вячеславовна
Григорьева Светлана Викторовна
Гришин Константин Михайлович
ромов Дмитрий Васильевич
Гусев Владимир Александрович
Давыдова Юлия Денисовна

Девятилов Павел Павлович
Джуккаева Любовь Рашидовна
Дмитриев Андрей Викторович
Дмитриев Василий Александрович
Дмитриева Надежда Ивановна
Долаева Аида
Егоров Артем Сергеевич
Егорова Мила Анатольевна
Ермаков Андрей Викторович
Жуков Сергей Валентинович
Зайцева Юлия Александровна
Зубрицкая Алина Вячеславовна
Иванов Алексей Викторович
Иванова Наталья Михайловна
Иванова София Дмитриевна
Измаилова самаира Фаридовна
Каблахова Сабина Мурединовна
Калинин Николай Викторович
Каппушева Мадина Сеиталиевна
Караева Лейла Магомедовна
Каракотова Амила Ахматова
Карасёва Инна Владимировна
Карданова Илана Адамовна
Карпович Алексей Павлович
Киселева Марина Анатольевна
Кишмахова Ларина Артуровна
Ковалев Максим Владимирович
Коджаков Эдуард Эльбрусович
Копсергенова Джамиля Артуровна
Коркмазова Разият Дахировна
Корнеева Валентина Петровна
Котова Марина Викторовна
Кравцов Виктор Иванович
Кравцова Меланья Юрьевна
Кузнецов Сергей Анатольевич
Кулова Амина Валерьевна
Куллерова Валерия Анатольевна
Куршев Расим Романович
Лазарева Екатерина Ивановна
Лазарева София Викторовна
Лебедева Людмила Анатольевна
Лиева Зурида Анзоровна
Лошкарева Вероника
Лукин Константин Иванович
Лунёва Надежда Валентиновна

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Аджиева Сарра Аскеровна
 Айбазов Марат
 Айбазова Тамара Тимуровна
 Атаева Мадина Борисовна
 Александрова Елена Викторовна
 Алексеев Владимир Алексеевич
 Алиев Джашау Хусеевич
 Алиева Аминат Хисаевна
 Артамонова Татьяна Викторовна
 Артёмова Светлана Вячеславовна
 Бабаханова Эмина Джавиддовна
 Бабоева ася Канаматовна
 Байрамкулов Мухаммад Муратович
 Байрамукова Айсель Арсеновна
 Баранов Виктория Викторовна
 Барская Екатерина Геннадьевна
 Барциц Рустам Татырканович
 Батдыева Алима Анзоровна
 Белов Константин Юрьевич
 Беляева Татьяна Валентиновна
 Березина Юлия Алексеевна
 Беспалов Александр Юрьевич
 Бехтимиров Дахир Русланович
 Бештаова Амирина Мурадиновна
 Бостанов Казбек Хасанович
 Ботагова Дана Анатольевна
 Быкова Ирина Павловна
 Вайсова Татьяна Александровна
 Васильев Дмитрий Владимирович
 Виловатая Виктория Олеговна
 Власенко Ольга Владимировна
 Власова Оксана Игоревна
 Волков Виктор Павлович
 Воробьева Людмила Петровна
 Воронцова Валентина Ивановна
 Голованова Алиса Михайловна
 Голованова Марина Михайловна
 Гончарова Елена Викторовна
 Гордеева Наталья Владимировна
 Греховодова Алеся Вячеславовна
 Григорьева Светлана Викторовна
 Гришин Константин Михайлович
 ромов Дмитрий Васильевич
 Гусев Владимир Александрович
 Давыдова Юлия Денисовна

Мельникова Ирина Валентиновна
 Меремкулова Диана Рамазановна
 Михайлов Евгений Дмитриевич
 Морозов Михаил Юрьевич
 Морозова Анна Сергеевна
 Мясникова Юлия Владимировна
 Навоян Давид Андреевич
 Назаров Дмитрий Вячеславович
 Никитин Александр Иванович
 Никифоров Иван Александрович
 Николаев Павел Сергеевич
 Новикова Анна Ивановна
 Овчаренко Софья Алексеевна
 Орлов Константин Викторович
 Орлова Светлана Павловна
 Остапцева Татьяна Олеговна
 Петренко Игорь Михайлович
 Петрова Людмила Евгеньевна
 Петрова Ольга Дмитриевна
 Петровская Анастасия Владимировна
 Пилипченко Алина Сергеевна
 Попов Виктор Васильевич
 Попова Татьяна Алексеевна
 Потапов Дмитрий Вячеславович
 Приходько Ева Евгеньевна
 Романов Алексей Сергеевич
 Рукавишникова Анна Сергеевна
 Рыбаков Михаил Юрьевич
 Савельев Вячеслав Михайлович
 Савин Павел Викторович
 Селиверстова Светлана Владимировна
 Семенова Диана Муссаевна
 Сень Сергей Викторович
 Сидоров Олег Геннадьевич
 Смирнова Мария Константиновна
 Соколов Алексей Ильич
 Соловьева Ирина Петровна
 Степанов Павел Игоревич
 Тарасов Максим Алексеевич
 Тарасова Виктория Светлановна
 Тебурева Мадина Магомедовна
 Трамова Лилия Юрьевна
 Узденова Азалия Курмановна
 Узденова Амалия Курмановна
 Урусова Музалифа Юсуфовна

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Федоров Евгений Алексеевич
Филатов Андрей Александрович
Фролова Екатерина Николаевна
Холодова Алла Геннадьевна
Хохлова Светлана Павловна
Чернова Дарья Павловна
Черняховская Арина Геннадьевна
Шабуня Анна Александровна
Шаханова Малика Арсеновна
Шевченко Николай Алексеевич

Шипелова Вера Анатольевна
Шкуратько София Вячеславовна
Эбзеев Ибрагим Расулович
Эбзеева Амира Расуловна
Эдиева Кристина Расуловна
Эркинбоева Гульсевар Хурсанбек кизи
Юсупова Регина Михайловна
Яковлева Екатерина Михайловна
Ярыгина Анастасия Анатольевна

„МИНГИ-ТАУ“

ДИЗАЙН КОСТЮМА

Аджиева Сакрра Аскеровна
 Айбазова Джамиля Анзоровна
 Алексеева Светлана Вячеславовна
 Арти Сони
 Асхакова Алина Азнауровна
 Атаманенко Дарья Павловна
 Ахтаова Марина Асхатовна
 Багданова Олеся Сергеевна
 Байчорова Рита Валерьевна
 Баранова Алина Денисовна
 Баранова Надежда Сергеевна
 Барская Екатерина Геннадьевна
 Батчаева Марина Хамитовна
 Бекирова Бибинур
 Бекирова Ельдана
 Белова Виктория Алексеевна
 Биджиева Марьям Азретовна
 Боброва Юлия Владимировна
 Богданова Елена Витальевна
 Бойкова Анастасия Валерьевна
 Бондарь Алена Олеговна
 Васильева Светлана Михайловна
 Веселкина Дарья Вадимовна
 Владимирович Ксения Викторовна
 Власова Марина Ивановна
 Волков Андрей Павлович
 Воронова Марина Павловна
 Воронцов Дмитрий Викторович
 Гаврилова Алена Петровна
 Гиренко Тимофей Владимирович
 Гордиенко Диана Алексеевна
 Григорьев Андрей Викторович
 Гусева Оксана Александровна
 Девякович Наталья Каламетовна
 Джазаева Ханифа
 Диденко Наталья Владимировна
 Дмитриева Алина Геннадьевна
 Дмитриева Полина Викторовна
 Егоров Олег Васильевич
 Захаров Сергей Владимирович
 Зотов Иван Юрьевич
 Ижаева Альбина Рамазановна
 Кайролла Абишев
 Калашникова Елена Николаевна
 Калинина Лариса Николаевна

Камурзаева Кристина Юрьевна
 Камышанская Тамара Юрьевна
 Кетрухина Людмила Сергеевна
 Килба Элина Рустамовна
 Киселёва Мария Петровна
 Ковалёв Владимир Иванович
 Козлова Кристина Викторовна
 Корж Ольга Ивановна
 Королёв Алексей Юрьевич
 Крутиян Ксения Владимировна
 Кузьмин Андрей Юрьевич
 Кумышева Даниза Эдуардовна
 Курбанова Елизавета Игоревна
 Курдик София Алексеевна
 Лазарев Николай Петрович
 Лебедева Наталья Алексеевна
 Ленькова Виктория Игоревна
 Лукманова Татьяна Рустамовна
 Майер Ада Андреевна
 Максимова Юлия Валентиновна
 Малсуйгенова Радима Маратовна
 Мальцева Татьяна Георгиевна
 Мамулова Ирина Сергеевна
 Маргарян Джемма Гайковна
 Махмадова Карина Ислумовна
 Медведева Светлана Викторовна
 Мельникова Екатерина Андреевна
 Митрохина Татьяна Александровна
 Михеева Наталья Геннадьевна
 Моисеева София Артемовна
 Морозова Ольга Викторовна
 Морозова Фаина Алексеевна
 Мурашко Екатерина Владимировна
 Мурзакова Радима Мухамедовна
 Намаконова Диана Алексеевна
 Нахушева Медина
 Новикова Татьяна Игоревна
 Новицкая Ангелина Павловна
 Новицкая Екатерина Михайловна
 Новосёлов Константин Петрович
 Овчаренко Софья Алексеевна
 Орехова Анастасия Витальевна
 Падурец Ксения Валерьевна
 Пак Владимир Александрович
 Пермьяков Антон Владимирович

ДИЗАЙН КОСТЮМА

Петрова Екатерина Михайловна
Погосян Мари Акоповна
Поплевко Анна Алексеевна
Попова Александра Геннадьевна
Попова Валентина Андреевна
Рольгейзер Алиса Александровна
Романов Дмитрий Павлович
Рукавишникова Анна Сергеевна
Рыжова Ольга Викторовна
Савельева Анастасия Аркадьевна
Самсонова Ирина Александровна
Сахарова Елизавета Андреевна
Семидоцкая Александра Владимировна
Сень Ольга Николаевна
Сень Сергей Викторович
Сергазина Айслу
Серкова Евгения Ивановна
Соколов Михаил Юрьевич
Соловьёв Артем Анатольевич
Соколова Татьяна Геннадьевна
Сушкова Алина Сергеевна
Тамбиева Бэла Руслановна
Тимофеева Екатерина Геннадьевна

Тимошенко Наталья Александровна
Тохтаулова Милана Руслановна
Тхашугоева Азида Рудиковна
Фёдоров Николай Иванович
Харитонов Евгений Васильевич
Хасенова Фарида Умуталиновна
Хатуева Индия Солтановна
Холостова Валерия Валерьевна
Чернова Ирина Анатольевна
Чич Диана Юрьевна
Чудакова Ольга Юрьевна
Шабаршова Александра Васильевна
Шабуня Алексеевна
Шарапат Виктория Юрьевна
Шестаков Михаил Иванович
Шкарина Юлия Владимировна
Эртуева Джамиля Руслановна
Юрьева Олеся Викторовна
Яковенко Кристина Сергеевна
Яковенко Никита Романович
Яковец Елизавета Николаевна
Яковлева Таисия Алексеевна

МИНГИ-ТАУ

ДИЗАЙН СРЕДЫ

Авраменко Ангелина Артемовна
 Алехина Ирина Викторовна
 Антонов Михаил Валентинович
 Афанасьева Марина Константиновна
 Баранова Светлана Александровна
 Баранцева Валентина Дмитриевна
 Бежанова Даяна Магометовна
 Беловцева Марина Петровна
 Бодрова Мария Владимировна
 Болатчиева Алина Робертовна
 Бондарев Александр Александрович
 Бондаренко Михаил Викторович
 Брагина Евгения Михайловна
 Брагина Светлана Михайловна
 Бубенцова Алина Вадимовна
 Буланакова Анастасия Олеговна
 Буров Иван Иванович
 Бутенко Елена Ивановна
 Викарная Вероника Валерьевна
 Власова Виктория Вячеславовна
 Власова София Анатольевна
 Воловик Елена Александровна
 Воронина Юлия Вячеславовна
 Воронцов Алексей Юрьевич
 Гаппоева Лейла Руслановна
 Гаврилов Иван Викторович
 Гаврилова Елизавета Андреевна
 Гармашева Виктория Евгеньевна
 Гебенов Малик Артурович
 Гладкова Ольга Сергеевна
 Глушко Анастасия Алексеевна
 Гнутикова Мария Дмитриевна
 Голованова Алиса Михайловна
 Гончарова Алиса Викторовна
 Гончарова Анастасия Юрьевна
 Горожанкина Ангелина Валерьевна
 Грачёв Алексей Сергеевич
 Гребенщиков Владимир Юрьевич
 Григорьева Надежда Петровна
 Григорян Изабелла Евановна
 Гуденко Елизавета Алексеевна
 Гулиян Алина Артемовна
 Джантеева Джамиля Муратовна
 Дроздова Наталья Андреевна
 Егоров Никита Анатольевич

Ефремова Татьяна Владимировна
 Завирова Екатерина Алексеевна
 Зайцева Виктория Алексеевна
 Засеева Аланда Тристановна
 Захаров Владимир Петрович
 Золотарева Злата Александровна
 Золотов Дмитрий Анатольевич
 Иванова Виктория Александровна
 Калашникова Юлия Валентиновна
 Калининская Валерия Эдуардовна
 Карев Дмитрий Викторович
 Кипкеева Софья Ахматовна
 Кирсанов Александр Викторович
 Ковалёв Алексей Константинович
 Козлова Светлана Михайловна
 Коркмазова Алина Александровна
 Королева Анастасия Алексеевна
 Королева Елизавета Юрьевна
 Кривушина Анна Александровна
 Крылов Максим Валентинович
 Крюкова Ирина Сергеевна
 Кузнецова Анастасия Павловна
 Кузнецова Дарья Ивановна
 Кузьмина Марина Александровна
 Лаврова Дарья Викторовна
 Лассен Эмилия Мухамедовна
 Лебедев Дмитрий Петрович
 Лебедева Елена Михайловна
 Лепшокова Нюристан Дахировна
 Лузинов Дмитрий Анатольевич
 Лыкова Надежда Вячеславовна
 Лыткина Алина Вячеславовна
 Мадумар Фотима Каюм
 Малыгин Евгений Владимирович
 Мареева Татьяна Александровна
 Мартынов Владимир Константинович
 Михайлова Наталья Ивановна
 Михайловский Владимир Вячеславович
 Москвитина Алина Витальевна
 Мухин Александр Иванович
 Найманов Валерий Америкбиевич
 Нестерова Анна Викторовна
 Никитина Алина Вадимовна
 Павлова Юлия Анатольевна
 Пашина Екатерина Георгиевна

ДИЗАЙН СРЕДЫ

Пережило Савелий Викторович
Петровский Вячеслав Юрьевич
Плясков Андрей Викторович
Подсвинова Ирина Юрьевна
Полякова Ольга Николаевна
Почтарева Наталья Юрьевна
Приходько Марина Павловна
Радькова Светлана Валентиновна
Ричард Гросли Зулч
Романова Наталья Владимировна
Сахабутдинова Гульнар Фигатовна
Семененко Александра Игоревна
Семёнова Наталья Викторовна
Семидоцкая Александра Владимировна
Степанова Елена Александровна
Суханов Николай Михайлович
Танашев Аскер Арсенович
Татаренко Ульяна Дмитриевна
Татаринов Константин Викторович
Текеева Аминат Маджитовна
Тихонов Юрий Владимирович

Трифонов Михаил Анатольевич
Тупикова Алена Алексеевна
Уланова Людмила Николаевна
Урусова Татьяна Александровна
Усенко Дарья Евгеньевна
Фихтин Андрей Викторович
Фокин Святослав Сергеевич
Фоменко Елена Евгеньевна
Фомина Екатерина Ивановна
Фролова Ирина Владимировна
Хубиева Эльмира Хыйсаевна
Черкасов Алексей Викторович
Чернов Андрей Петрович
Чернова Александра Евгеньевна
Чотчаева Амина Альбертовна
Шаханова Ясмина Аоиковна
Шишкарёва Мария Максимовна
Щербакова Татьяна Ивановна
Щукин Михаил Викторович
Юрьева Наталья Валентиновна
Яковлев Александр Валентинович

МИНГИ-ТАУ