

Научная статья

УДК 7.048.3

EDN EUVDTE

<https://doi.org/10.34216/2587-6147-2025-2-68-76-80>

Ирина Алексеевна Оранская

Российский технологический университет – МИРЭА, г. Москва, Россия

irinaorans@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-1186-5012>

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ В ДИЗАЙНЕ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию подходов к интерпретации традиционных орнаментальных мотивов средствами компьютерной графики. В статье анализируется синергетический подход к дизайн-проектированию айдентики и визуальных коммуникаций предприятий художественной обработки материалов. Рассматриваются аспекты государственной политики в области культуры, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия в практике дизайн-проектирования с применением традиционного орнамента. Особое внимание уделено критериям оценки цифровых объектов, основанным на формально-стилистическом методе анализа художественной формы как внутренней структуры взаимодействия в композиции орнамента. Приводятся конкретные примеры элементов айдентики предприятий, использующих технологию художественной обработки материалов, демонстрирующие интеграцию традиционного искусства и современных технологий визуализации. Исследование представляет интерес для специалистов в области дизайна и культурологии, занимающихся вопросами сохранения и развития национальных художественных традиций в цифровую эпоху.

Ключевые слова: орнамент, декоративно-прикладное искусство, интерпретация, графический дизайн, айдентика, логотип, Стратегия культурного развития России

Для цитирования. Оранская И. А. Анализ подходов к интерпретации орнаментальных мотивов в дизайне в контексте стратегии культурного развития России // Технологии и качество. 2025. № 2(68). С. 76–80. <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2025-2-68-76-80>.

Original article

Irina A. Oranskaya

Russian Technological University – MIREA, Moscow, Russia

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF ORNAMENTAL MOTIFS IN DESIGN IN THE CONTEXT OF THE STRATEGY OF CULTURAL DEVELOPMENT OF RUSSIA

Abstract. The article is devoted to the study of approaches to the interpretation of traditional ornamental motifs by means of computer graphics. The article considers a synergetic approach to the design of identity and visual communications of artistic materials processing enterprises. Aspects of the state policy in the field of culture aimed at preserving and popularising cultural heritage in the practice of design using traditional ornaments are considered. Special attention is paid to the criteria for evaluating digital objects based on the formal stylistic method of analysing the art form as an internal structure of interaction in the composition of the ornament. Specific examples of elements of the identity of enterprises using the technology of artistic processing of materials are given, demonstrating the integration of traditional art and modern visualisation technologies. The research is of interest to specialists in the field of design and cultural studies dealing with the issue of preservation and development of national artistic traditions in the digital age.

Keywords: ornament, decorative and applied arts, interpretation, graphic design, identity, logo, Russia's cultural development strategy

For citation: Oranskaya I. A. Analysis of approaches to the interpretation of ornamental motifs in design in the context of the strategy of cultural development of Russia. Technologies & Quality. 2025. No 2(68). P. 76–80. (In Russ.). <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2025-2-68-76-80>.

Российская культура, являясь неотъемлемой частью глобального культурного пространства, обогащает его своим уникальным мировидением.

В последние годы в объекте пристального внимания государственной политики России находится сфера культуры. Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой – государственная поддержка отечественной культуры.

В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года [1] рассмотрены риски и поставлены задачи культурного и гуманитарного развития в качестве основы экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны: защита культуры и исторической памяти, доступ к культурным ценностям, сохранение исторического и культурного наследия, внедрение цифровых технологий в культурное и образовательное пространство страны, развитие интерактивной выставочной деятельности, развитие соответствующих базовых информационных ресурсов, привитие знаний о традициях и культуре народов Российской Федерации. В чек-листе по направлениям работы руководителя учреждения культуры в 2025 году по выполнению требований новой культурной госстратегии содержатся указания по включению учреждений в туристические маршруты на основании анализа туристических и краеведческих маршрутов региональными ведомствами по туризму и организации партнерского сотрудничества с предприятиями региона [2].

Такие компоненты культуры, как орнаменты, семантика их мотивов, обладают определенными коммуникативными функциями и могут включать такие сложные психические образования, как ценностные ориентации, социальные установки, идеалы, убеждения, интересы. Освоенные орнаментальные формы символов культуры позволяют осуществлять метакоммуникации в процесс обмена и самоидентификации внутри общего культурно-исторического достояния.

В мотивах орнамента отражается существующий социальный порядок в том его понимании, которое свойственно определенной культуре.

Общие тенденции в развитии и становлении направления компьютерной графики как особого вида современного искусства исследовали Л. Н. Турлюн, А. Н. Новикова.

Проблемам герменевтики орнамента, его семиотического базиса, посвящены научные работы Т. Л. Макаровой, Н. И. Иванова [3], Г. И. Гирвиц, Е. В. Гилевича, В. М. Приваловой.

Изучению проблематики взаимного влияния и проникновения цифрового орнаментального искусства и дизайна посвящены труды Р. Ю. Овчинниковой [4], Н. Е. Мильчаковой, О. А. Казачковой, А. Н. Жеребцова.

В исследовании используются труды С. И. Галанина [5, 6], И. Ю. Мамедовой, О. А. Зябневой, А. Э. Дрюковой, Ю. А. Бойко, И. В. Рыбаковой [7], М. Э. Музыкантовой, Т. В. Лебедевой [8], А. П. Нероновой, О. В. Ковалевой [9] по анализу техник создания художественных изделий декоративно-прикладного и ювелирного искусства для сравнительного анализа.

Интерпретация традиционных орнаментов средствами компьютерной графики является новым форматом в традиционном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, опирающимся на проектное мышление. Целью 2D-графики на основе традиционных орнаментов, узоров является создание электронных изображений, направленных на визуальную имитацию техник и материалов, использованных при их создании в материале. При этом процессе происходит трансформация, расширение и углубление выразительных средств и художественных критериев орнаментальных композиций в формате цифровой среды, а также слияние, взаимодействие и синтез искусств.

Для всей 2D-графики характерны признаки синергетического направления, где цифровая среда выступает связующим элементом между декоративно-прикладным искусством и проектной деятельностью дизайнера, позволяя интегрировать объект орнаментальной компьютерной графики в цифровую общественную коммуникационную систему.

Процесс создания орнаментальных цифровых изображений в айдентике строится на принципах дизайн-проектирования и включает такие ключевые этапы, как сбор и анализ информации, разработку концепции работы, визуального дизайна объекта, проработку взаимосвязи между визуальным стилем и функционалом, интеграцию и оптимизацию итогового изображения в цифровой среде.

Итогом синтеза орнамента с другими видами искусств, в частности цифровой графикой, является возникновение нового многослойного, многоструктурного синтетического образа.

Реконструкции традиционного орнамента средствами компьютерной графики – это детальные цифровые копии исторических узоров. Они позволяют увидеть узор по-новому, в отрыве от старинного объекта, трансформировать полученную орнаментальную композицию для задач дизайн-проектирования.

Интерпретации традиционного орнамента в цифровой среде – это развитие мотивов оригинальных узоров для решения современных графических задач: интерьерных, иллюстраторских, интерфейсных и многих других.

Благодаря слиянию двух направлений: декоративно-прикладного искусства и дизайн-проектирования формируются новые критерии оценивания цифровых объектов, основанные на формально стилистических признаках изображений.

Каждый визуальный критерий основывается на принципах проектирования.

1. Композиция.

В зависимости от прикладного назначения изображения меняется и язык композиции. Критерий «композиция» позволяет оценить принадлежность интерпретации орнамента к тому или иному направлению цифрового 2D-искусства, а также оптимизировать его использование в различных форматах современных средств визуальных коммуникаций.

2. Дизайн.

Является главным творческим этапом работы цифрового 2D-художника. Разрабатывается не только сама орнаментальная композиция, но и элементы внутри нее – орнаментальные паттерны. На основе существующих орнаментальных структур, характерных для каждого вида традиционного орнамента, создаются уникальные синергетические орнаментальные конструкции, используемые в конечном дизайн-проекте.

3. Визуальный язык.

Включает в себя уровень стилизации изображения, в который заложены формальные признаки работы с тоном и цветом, стилевые особенности. Стилизация и художественный язык орнамента в цифровой среде неразрывно связаны и взаимозависимы. Критерий «визуальный язык» позволяет оценить объект цифровой 2D-графики с точки зрения самостоятельного произведения цифрового орнаментального искусства.

Вследствие доступности средств компьютерной графики и возможностей виртуальной среды работы возникает проблема недостаточно полного выявления каких-либо географических или семантических особенностей традиционного орнамента в цифровом искусстве.

В настоящее время отсутствует единый научный подход к анализу цифровой 2D-графики как пространственно-временного синергетического направления, вобравшего в себя стилистические признаки реалистического орнаментального искусства и современного компьютерного дизайн-проектирования. Возникает необходимость в систематизации и каталогизации новых направлений цифровой двухмерной графики с точки зрения как дизайнера, так и орнаментального декоративного-прикладного искусства.

С целью сохранения орнаментального культурного наследия России при его творческой интерпретации средствами компьютерной графики необходимым является выявление и систематизация основных факторов, влияющих на выбор художественных и стилистических приемов при создании орнаментов для дизайн-проектов.

Выявлены аспекты концептуально-семантических подходов в дизайне элементов айдентики и средств визуальной коммуникации с использованием паттернов традиционных орнаментов:

- модель создания визуального образа орнамента. В модели присутствуют логический, эстетический и семантический каналы формирования образа. Логический канал исследует банк орнаментальных образов, эстетический компонуется образы в структуры по законам орнаментальной композиции, архитектоники цифрового пространства, семантический канал определяет выбор орнаментальных паттернов в соответствии с концепцией дизайн-проекта;
- метафора в дизайне. Разработка визуальной метафоры строится на основе культурного смыслового кода, который синтаксически заложен в форму орнаментальной интерпретации в цифровом пространстве;
- функциональность и оптимизация в дизайне. На характеристики орнаментальных интерпретаций оказывают влияние как технологические возможности по реализации дизайн-проекта в цифровой среде, так и пользовательский опыт.

В таблице представлены примеры современных интерпретаций орнаментов декоративно-прикладного искусства средствами компьютерной графики [10].

ВЫВОДЫ

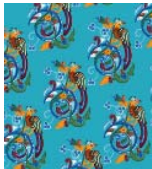
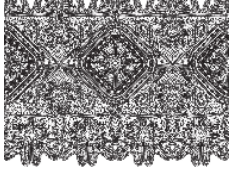
Подчеркивается проектный потенциал современной 2D-графики в разработке интерпретаций орнаментальных композиций, ее неразрывная связь с современным дизайном.

Подходы как теоретического анализа, так и практического объединения приемов цифрового и традиционного орнаментального искусства, включенных в единую систему дизайн-проектирования являются важным фактором сохранения культурного наследия страны.

Работы по реконструкции и интерпретации орнамента повышают ценность междисциплинарных научных исследований в области традиционного орнаментоведения для последующего использования в современном дизайне средств визуальных коммуникаций.

Т а б л и ц а

Интерпретации орнаментальных мотивов средствами компьютерной графики

Оригинальный образец	Интерпретация средствами компьютерной графики	Тип ДПИ Техника, материалы	Особенности орнаментального узора (тип композиции, тип симметрии, цветовая гамма, мотив)
		Художественная обработка металла Художественная эмаль, скань	Зеркальный тип симметрии рапорта при интерпретации переходит в ковровый, образуя бесшовный паттерн для реализации в дизайне
		Кружевоплетение Елецкое кружево. Сцепное, парное кружево. Хлопковые нити	Ленточный тип орнамента, зеркальная симметрия рапортов, растительный мотив
		Художественная роспись по дереву Древесные материалы, пигменты Архангельская область, XIX в.	Зеркальный тип симметрии, растительный мотив, имитация росписи
		Вышивание и художественное шитье Гладь, цветные шерстяные и шелковые нити. Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, начало XIX в., ВМДПИ	Зооморфные и растительные мотивы паттернов, геометризм в имитации художественного шитья, выделение орнаментального паттерна для использования в дизайне
		Филигрань Казаковский завод художественных изделий	Растительный мотив с линейным решением, имитирующим филигранные узоры

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года // Правительство России : офиц. сайт. URL: <http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf> (дата обращения: 6.01.2025).
2. Официальный сайт туризма в Ивановской области. URL: <https://visitivanovo.ru/?ysclid=m9s9u8ao4o53532959845> (дата обращения: 6.01.2025).
3. Иванов Н. А. Герменевтика орнамента: к методологии интерпретации орнаментальных композиций // Международный журнал исследований культуры. 2015. № 3(20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/germenevtika-ornamenta-k-metodologii-interpretatsii-ornamentalnyh-kompozitsiy> (дата обращения: 6.01.2025).

4. Овчинникова Р. Ю. Графический дизайн в контексте визуальной культуры и новых технологий // Манускрипт. 2019. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskiy-dizayn-v-kontekste-vizualnoy-kultury-i-novyh-tehnologiy> (дата обращения: 6.01.2025).
5. Галанин С. И., Колупаев К. Н. Особенности создания современных ювелирно-художественных изделий : монография. Кострома : Костромской государственный университет, 2023. 173 с. 1 CD-ROM..
6. Галанин С. И., Романов А. А. Традиционные и нетрадиционные декоративные покрытия ювелирных изделий и бижутерии // Технологии и качество. 2024. № 3(65). С. 53–59.
7. Рыбакова И. В., Галанин С. И. Дизайн и технологии в мировой истории эмалирного дела: от зарождения эмалирной техники до эмалей Древней Руси // Технологии и качество. 2022. № 3(57). С. 42–47.
8. Музыкантова М. Э., Лебедева Т. В. Геометрический орнамент в дизайне ювелирных изделий с художественными эмальями // Технологии и качество. 2021. № 3(53). С. 65–71.
9. Неоронова А. П., Ковалева О. В. Этнохудожественные явления в современном костюме российских брендов // Технологии и качество. 2021. № 2(52). С. 72–80.
10. Орнамика – архив и лаборатория узоров России. URL: <https://ornamika.com/ru/reconstruction/20335> (дата обращения: 6.01.2025).

REFERENCES

1. The strategy of the state cultural policy for the period up to 2030. The Government of Russia : official website. URL: http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9Ix_P7f2xm.pdf (accessed 6.01.2025). (In Russ.)
2. The official website of tourism in the Ivanovo region. URL: <https://visitivanovo.ru/?ysclid=m9s9u8ao4o53532959845> (accessed 6.01.2025). (In Russ.)
3. Ivanov N. A. Hermeneutics of ornament: new methodological approaches. *Mezhdunarodnyj zhurnal issledovaniy kul'tury* [International Journal of Cultural Studies]. 2015;3(20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/germenevtika-ornamenta-k-metodologii-interpretatsii-ornamentalnyh-kompozitsiy> (accessed 6.01.2025). (In Russ.)
4. Ovchinnikova R. Yu. Graphic design in the context of visual culture and new technologies. Manuscript 2019;12(5):188–192. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskiy-dizayn-v-kontekste-vizualnoy-kultury-i-novyh-tehnologiy> (accessed 6.01.2025). (In Russ.)
5. Galanin S. I., Kolupaev K. N. Features of the creation of modern jewelry and art products. Kostroma, Kostroma St. Univ. Publ., 2023. 173 p. 1 CD-ROM. (In Russ.)
6. Galanin S. I., Romanov A. A. Traditional and non-traditional decorative coatings of jewellery and costume jewellery. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2024;3(65):53–59. (In Russ.)
7. Rybakova I. V., Galanin S. I. Design and technology in the world history of enamelmaking: from the origin of enamel technology to the Old Rus' enamels. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2022;3(57):42–47. (In Russ.)
8. Muzykantova M. E., Lebedeva T. V. Geometric ornament in jewellery design with artistic enamels. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2021;3(53):65–71. (In Russ.)
9. Neoronova A. P., Kovaleva O. V. Ethno-artistic phenomena in the modern costume of russian brands. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2021;2(52):72–80. (In Russ.)
10. Ornamika – archive and laboratory of Russian patterns. URL: <https://ornamika.com/ru/reconstruction/20335> (accessed 6.01.2025). (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 23.04.2025
Принята к публикации 20.05.2025