

Образец ссылки на эту статью: Савинкин В.В., Суров Ф.Ф. Экспозиционная структура в процессе архитектурно-дизайнерского обучения студентов Института бизнеса и дизайна // Бизнес и дизайн ревю. 2025. № 1 (37). С. 142-163.

УДК 74

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА В ПРОЦЕССЕ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА

Савинкин Владислав Владимирович

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9, стр. 1), доцент кафедры дизайна, член Союза архитекторов и дизайнеров России, профессор МААМ и советник РАЕН, vvspart@mail.ru, +7-985-233-27-93

Суров Фёдор Филиппович

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9, стр. 1), студент профиля «Дизайн среды», fyodorsurov@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются экспозиционные проекты последних пяти лет профиля Дизайн среды Института бизнеса и дизайна. На этой базе создаётся пространственно-временная структура позиционирования ВУЗа во внешней и внутренней профессиональной и образовательной сфере. Критерии исследования включают рождение идеи, пространственные композиции, время создания и масштаб выставки, формы реализации экспозиции, дальнейшее использование выставочного оборудования и продвижение представленного продукта. Индивидуальное и коллективное представление своего творчества в стенах вуза и за его пределами является у студентов архитектурно-дизайнерского направления важной частью учебного процесса, поэтому формулируемые выводы статьи определяют полезность экспозиционного дизайна для дальнейшего трудоустройства и профессиональной деятельности будущих архитекторов и дизайнеров.

Ключевые слова: экспозиция; архитектура; средовой дизайн; выставка; образование; русский авангард; структура; искусство.

THE EXPOSITION STRUCTURE IN THE PROCESS OF ARCHITECTURAL AND DESIGN EDUCATION OF STUDENTS OF THE INSTITUTE OF BUSINESS AND DESIGN

Savinkin Vladislav Vladimirovich

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow, Protopopovsky lane, 9, p. 1), Associate Professor of the Department of Design, member of the Union of Architects and Designers of Russia, Professor of the MAAM and Advisor to the Russian Academy of Natural Sciences, vvspart@mail.ru, +7-985-233-27-93

Surov Fyodor Filippovich

Institute of Business and Design, Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy lane, 9, p. 1), a student of the «Environment Design» profile, fyodorsurov@gmail.com

Abstract. The article analyzes the exposition projects of the last five years of the Design Environment profile of the Institute of Business and Design. On this basis, a spatial and temporal structure of the university's positioning in the external and internal professional and educational spheres is being created. The research criteria include the birth of an idea, spatial compositions, the time of creation and scale of the exhibition, the forms of implementation of the exposition, the further use of exhibition equipment and the promotion of the presented product. Individual and collective representation of their creativity within the walls of the university and beyond is an important part of the educational process for students of the architectural and design direction, therefore, the conclusions of the article determine the usefulness of exposition design for further employment and professional activities of future architects and designers.

Keywords: exposition; architecture; environmental design; exhibition; education; Russian avant-garde; structure; art.

Введение

Большинство высших учебных заведений демонстрируют работы своих студентов на выставках, конкурсах и фестивалях. Особое внимание уделяется дипломным проектам. В качестве иллюстрации можно привести такие события, как Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству, проводимый МООСАО, Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект года, а также Международный конкурс дипломных проектов «Дом на Брестской приглашает». Для демонстрации проектов на данных конкурсах используются традиционные методы экспонирования. Студенческие выставки рассматриваются как тематические экспозиции. Однако в современных реалиях традиционные выставки теряют свою актуальность. Как отмечает М.Т. Майстровская в статье «Музейная экспозиция: тенденции развития»: «Если экспозиции прошлых лет по характеру своих построений тяготели к статическому типу, то последние годы привнесли в музей или на выставку динамику, выразившуюся не столько в привлечении современных технических средств, сколько в большей мере в динамизме авторской интерпретации экспозиционной темы». В Институте бизнеса и дизайна на профиле «Дизайн среды» характер экспозиции проявлен на всех этапах обучения. Выставочная деятельность задействуется на всех курсах и дисциплинах. Каждый студент имеет возможность продемонстрировать свои работы.

Прежде чем перейти к основной части нашего исследования, дадим краткий обзор научной литературы, в которой учебный процесс в Институте бизнеса и дизайна стал предметом научных изысканий. Только в базу РИНЦ

включено около 50 наименований различных работ, большая часть которых была опубликована на страницах вузовского научно-практического журнала «Бизнес и дизайн ревю» [1, с. 12; 2, с. 12; 3]. Их дополнили публикации в других научных изданиях [4, с. 226-244; 5, с. 7-10; 6, с. 579-584]. Для настоящего исследования интерес также представляют публикации в сборниках докладов участников различных научных конференций [7, с. 295-303; 8, с. 240-248; 9, с. 232-246; 10, с. 170-174].

Цель исследования: сформулировать тенденции развития экспозиционного дизайна для профильных вузов и зафиксировать выставочный опыт Института бизнеса и дизайна в образовательной среде.

Методы исследования

В статье используются следующие методы:

- 1) сравнительный анализ выставок Института бизнеса и дизайна: внешних и внутренних, коллективных и персональных, коммерческих и профессиональных;
- 2) сбор визуального и вербального материалов по оформлению экспозиций института в период с 2016 г. по 2024 г.;
- 3) знакомство с актуальной литературой по оформлению экспозиционных пространств;
- 4) натурное обследование профессиональных архитектурных и дизайнерских выставочных площадок: Гостиный двор, МВО «Манеж», Музей Москвы, Павильон № 57 на ВДНХ, Музей архитектуры имени А.В. Щусева.

Результаты исследования и их обсуждение

Обучение на профиле «Дизайн среды» в Институте бизнеса и дизайна направлено на всестороннюю фиксацию происходящего. Учебный процесс насыщен презентациями и защитами проектов. В студенческие годы особенно ярко проявляется сильнейшая потребность молодых авторов в самовыражении и самопрезентации, соперничестве и сотрудничестве. Студенты позиционируют себя через персональное портфолио, коллективные выставки и конкурсные проекты. Все студенческие проекты делаются с ориентиром на дальнейшее экспонирование на внутренних и внешних выставках. Внутренние выставки служат логическим завершением каждого полугодия. На выставке осеннего семестра преобладают проекты первого и второго курсов. Итоговая выставка весеннего семестра демонстрирует в первую очередь выпускные квалификационные работы, а также проекты студентов третьего и четвёртого курсов. Такие события, как Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ Москва и Международный

фестиваль «Зодчество» позволяют студентам презентовать свои проекты широкой аудитории на профессиональных площадках, соединив индивидуальные усилия для создания коллективной экспозиции. Таким образом, специально выстроенная структура экспозиций формирует внешний и внутренний контекст обучения. Опираясь на время, масштаб, форму и идею экспозиций, она создаёт неповторимый пространственно-временной континуум представления Института бизнеса и дизайна в профессиональной творческой среде.

Внутренние выставки делятся на выставки проектов отдельных групп и всего профиля. В групповых выставках экспозиционное решение обусловлено темой семестрового задания. Множество различных интерпретаций одной темы складываются в единое экспозиционное высказывание. Отличие групповых выставок от выставок всего профиля заключается в том, что в них участвуют студенты всех курсов. В качестве примера групповой выставки можно привести «Вертикали и горизонталы». Во всех студенческих работах воспроизводился один пластический приём — большое количество типовых элементов, расположенных по вертикальной и горизонтальной оси. Задача студентов состояла в том, чтобы типовые элементы и их материал образовывали единое смысловое поле. Философия арт-объектов была отражена в их названиях: «Скелет», «Воздушность», «ДНК», «Путь жизни».

Другим примером групповой выставки является перформанс в духе Изы Генцкен, реализованный в 2020 г. В основе задания — изучение творчества немецкой художницы и скульптора Изы Генцкен. Каждый студент анализировал арт-объекты мастера, выявляя принципы работы с материалом, формой и объёмом. Темой перформанса стало «соединение несовместимого». Габариты каждого арт-объекта 1×1×2 м. Прямоугольное основание скульптуры могло перемещаться, и человек имел возможность оказаться внутри арт-объекта, почувствовав себя мастером. Каждый арт-объект являлся воплощением контраста между материалами и объектам, которые не совместимы в повседневной жизни. Во время презентации перформанса скульптуры, расставленные в геометрическом порядке, начинали двигаться по заданным траекториям. Динамический компонент превратил выставку в театральное-художественное представление, в котором принимали участие студенты, педагоги и посетители.

В качестве примера выставки всего профиля можно привести «Стулья в духе Мастера». Студенты четырёх курсов проектировали стул, раскрывая с разных сторон привычную типологию в зависимости от поставленного задания. Расположенные по сетке в главном зале, стулья выстраивались в стройные ряды, символизируя переход на следующую ступень обучения. Первый курс проектировал стулья на основе табурета Stool 60 Алвара Аалто. Так как объекты создавались в рамках дисциплины «Колористика», перед студентами стояла задача предложить цветное

решение. Сочетания цветов и оттенков должны были иллюстрировать различные теории цвета: Исаака Ньютона, Иоганна Вольфганга фон Гёте, Филиппа Отто Рунге, Иоханнеса Иттена. Второй курс проектировал стулья как объект промышленного дизайна. Изучая лучшие итальянские мебельные компании и фабрики, студенты открывали для себя новые подходы в дизайне, передовые технологии и методы производства. Задача студентов состояла в проектировании и изготовлении промышленного прототипа, который в перспективе может быть запущен в серийное производство. Третий курс создавал кресло-гибрид. Обязательным условием было контрастное внедрение различных материалов. Студенты учились совмещать в одном объекте несколько функций: кресло-качалка, стул-вешалка, табурет-зеркало. Четвёртый курс предложил свою версию знакомого всем предмета — скамьи. Базой объекта стали длинные доски из древесного массива. А спинка и ножки проектировались каждым студентом индивидуально. Таким образом, все курсы в рамках одной выставки продемонстрировали многообразие концептуальных решений одного и того же объекта.

Другим примером презентации проектов студентов нескольких курсов является выставка «Солнечный путь», реализованная в 2022 г. (см. рисунок 1). Выставочное пространство главного зала было заполнено сеткой расположенных под разными углами «солнечных лучей». Каждому студенту предоставлялся один «луч», который становился осью размещения экспоната. Лучи выстраивались в ряды, и каждый курс должен был заполнить своими проектами два ряда «лучей». Углы лучей отражали вариативность и уникальность студенческих проектов. На лучах размещались вертикальные скульптуры, проектная графика, макеты из пенокартона, колористические композиции и тестовые модели малых архитектурных форм в натуральном масштабе.

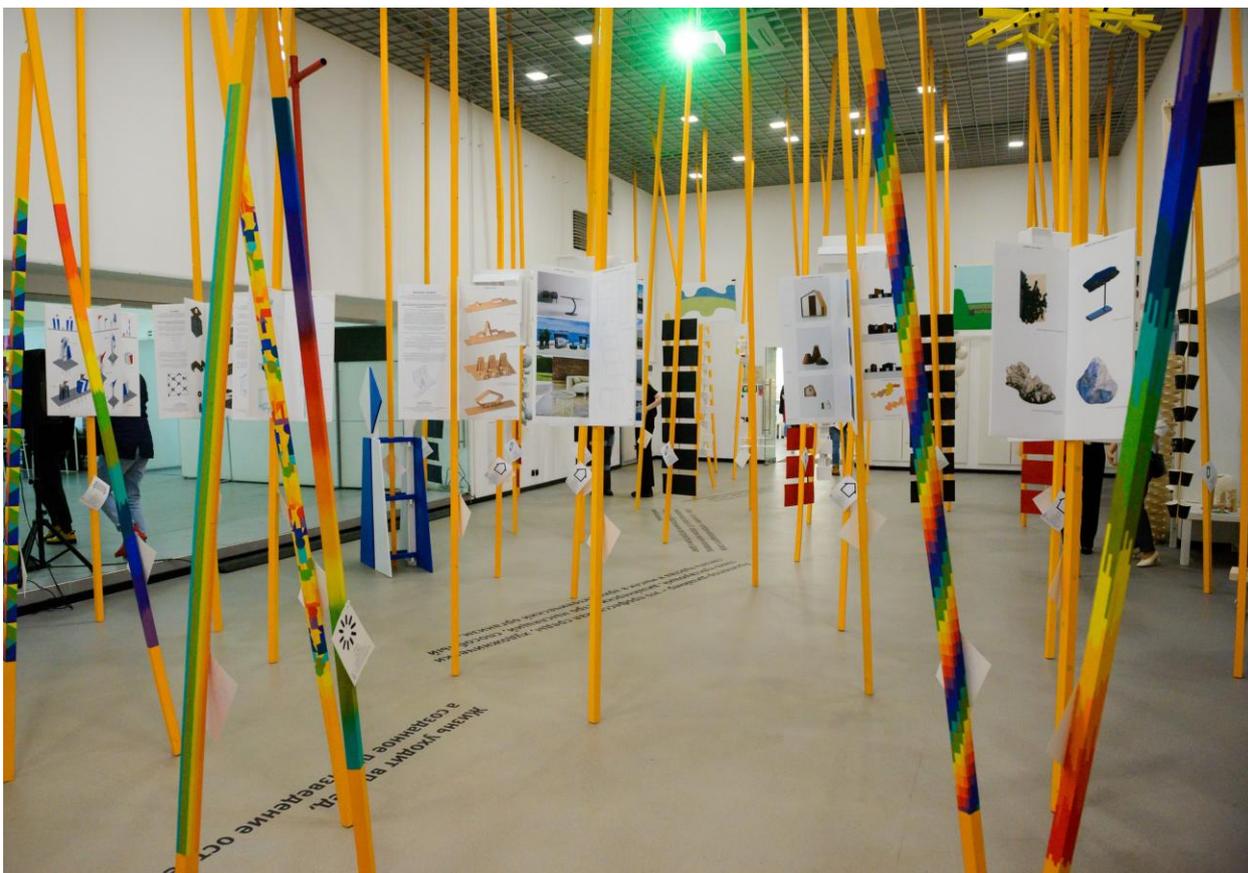

Рисунок 1 – Выставка «Солнечный путь»

Следующая выставка — «Лестница» (см. рисунок 2). Название символизировало рост уровня профессиональной подготовки студентов в течение периода обучения. Попытка объединить все профили института не увенчалась успехом, но идея параллельных устремлённых вверх экспозиционных элементов нашла своё отражение в выставке профиля «Дизайн среды». В центре выставочного зала располагалась стилизованная лестница — ось экспозиции. Ряды, посвящённые отдельным курсам, выстраивались параллельно оси выставки. Таким образом, посетитель мог одновременно перемещаться по нескольким курсам. Первый курс демонстрировал эргономические скульптуры, выполненные в рамках дисциплины «Эргономика», а также проекты частного дома. Второй курс представил исследование творчества великих архитекторов и проект дизайна интерьера жилого пространства, вдохновлённый их принципами. Каждый студент третьего курса презентовал ряд архитектурных проектов различных типологий. Логическим завершением выставки стали дипломные проекты студентов четвёртого курса. Единый пластический приём выставки — расположение экспонатов по диагонали выставочного зала, объединил работы студентов всех курсов как с функциональной, так и с концептуальной точки зрения.

Рисунок 2 – Выставка «Лестница»

Внешний контекст экспозиционной деятельности Института бизнеса и дизайна формирует Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ Москва и Международный архитектурный фестиваль «Зодчество». Более восьми лет Институт демонстрирует работы студентов на выставке АРХ Москва, каждый раз отвечая на манифест кураторов масштабной коллективной экспозицией. В 2016 г. темой выставки стал девиз «Архитектура и жизнь». Экспозиция студентов Института бизнеса и дизайна называлась «Пространство индивидуального студенческого эксперимента». Каждый студент проектировал для себя индивидуальное творческое пространство — «Моноблок». В ограниченный объём «Моноблока» закладывались все необходимые студенту функции. Макеты «Моноблоков» изготавливались из материалов, наиболее точно выражающих характер индивидуального пространства. Задача студентов состояла в том, чтобы выразить через объёмную форму своё творческое кредо. В рамках презентации программы профиля, студенты и преподаватели организовали перформанс, в ходе которого каждый студент раскрыл идею и образ своего проекта. Студентам удалось применить внутриинститутский опыт презентаций своих проектов в рамках масштабного профессионального мероприятия.

В мае 2017 г. Институт бизнеса и дизайна снова выступил на XXII Международной выставке архитектуры и дизайна АРХМОСКВА – NEXT!

Темой выставки был призыв открывать и развивать новые подходы в архитектуре и дизайне. Ответом Института бизнеса и дизайна стала экспозиция, состоявшая из трёх частей. В первой части выставки студенческих работ был представлен реализованный студентами и преподавателями проект «Моноблок». Объект стал продолжением одного из учебных заданий. Если в 2016 г. студенты демонстрировали на выставке макеты, то в 2017 г. они предложили мобильный амфитеатр, привезённый на выставку из пространства института. В создании и презентации проекта участвовали студенты первого и второго курса, продемонстрировавшие посетителям основной принцип образовательного процесса в B&D — путь от эскизного студенческого проекта до модели, подходящей для производства и распространения. Вторая часть экспозиции состояла из коллекции мебели, изготовленной студентами своими руками (#HANDMADE). Эта экспериментальная коллекция противопоставлялась Моноблоку, демонстрируя наиболее творческий этап работы над проектом архитектора-дизайнера — прототипирование из подручных материалов, выполняемое для проверки художественно-конструктивных идей. Студенты должны были спроектировать предмет мебели, который стал бы «портретом» будущего пространства, отражал бы его характер, функции и особенности. Как отмечают преподаватели профиля «Дизайн среды»: «Узкая задача, ограниченная конкретностью ситуации, функции, духа места, позволяет лучше понять методiku проектирования в целом: определить для кого объект предназначается, условия и технологии реализации, материалы. Помимо этого, предмет начинает осмысляться как самостоятельный, несущий собственную художественную и объёмно-композиционную ценность, а проектный процесс выходит за рамки только функциональных и эргономических решений»¹. Третьей частью выставки стала экспозиция авторских ширм из модульных элементов, созданных студентами второго курса в рамках дисциплины «Пластическое моделирование». В качестве составных элементов ширм были взяты типовые элементы, сложенные в объёмный паттерн. Назначение объектов — зонирование пространства. Каждый студент продемонстрировал оригинальное дизайнерское решение ширмы, разработав модуль типового элемента и принцип его соединения между собой.

В 2018 г. Институт бизнеса и дизайна представил на выставке АРХ Москва экспозицию, разделённую на несколько тематических частей. На первом этаже располагался проект студентов второго курса «Ситуационный дизайн для повседневной жизни», выполненный под руководством кураторов Игоря Сафронова и Игоря Мелехова. Проект являлся переосмыслением современного городского образа жизни. Студенты с помощью

¹ URL: <https://obe.ru/?ysclid=m4tgnmlqpe755170053> — официальный сайт Института бизнеса и дизайна (дата обращения 11.10.2024)

функционального анализа выявили проблемы и сложности, которые испытывают люди во время проживания в квартире. Каких функций, технологий и устройств им не хватает в современном жилище. В качестве решения студентами были предложены технологии системного хранения вещей «Стоп-хлам» и «Чистая обувь», а также модульная система «Зеленая грядка», для выращивания свежей зелени, имевшая автоматизированный и роботизированный полив и освещение. Прототипы, демонстрирующие технологии, были оснащены интерактивной системой контроля и ухода на основе IT-приложений, разработанных и реализованных студентами под руководством кураторов проекта. На втором этаже была представлена аналитическая работа студентов четвертого курса «До встречи в Венеции!..». В рамках исследования учащиеся анализировали Международные архитектурные биеннале в Венеции с 1980 г. по 2016 г. Студенческая экспозиция позволяет сравнить две выставки архитектуры: в Москве и Венеции и служит своеобразным «билетом» на Венецианскую биеннале, которая открывается сразу после АРХ МОСКВЫ. Также на втором этаже была выставлена коллекция работ студентов первого курса «Пуф мономатериальный». Для учащихся это был первый дизайн-проект мебели в рамках дисциплины «Проектирование». Каждый студент разрабатывал и изготавливал свой «пуф» из единообразного материала с ёмкостями для хранения. Особое внимание было уделено идее вторичного использования материала и художественным свойствам объектов, а также комфорту и удобству использования. На третьем этаже студенты четвертого курса вместе с педагогами представили экспозицию «Дом-контейнер». Так как студенты разрабатывали проекты жилого пространства, выставочный стенд реализован в виде небольшой жилой единицы. Различные подходы в проектировании жилого пространства были объединены общей экспозиционной оболочкой.

В 2019 г. Институт бизнеса и дизайна представил на выставке АРХ Москва коллективную экспозицию «Живопись архитектора». Работы студентов стали ответом на тему выставки — «Старое и новое». Старое — надежность, традиции, память, но вместе с тем и ветхость, запустение. Новое — прогресс, развитие, движение вперед, но также — риск и неизвестность. Студенческая экспозиция носила характер художественной мастерской, в которой взаимодействуют несколько поколений художников. Второй курс презентовал коллективные работы, а третий и четвертый курсы — индивидуальные. В своих работах студенты демонстрировали владение различными техниками живописи, умение применять живописную технику как один из инструментов проектного языка. Через изобразительные мотивы студенты стремились раскрыть взаимоотношения между старым и новым, проследить истоки настоящего, увидеть закономерность, сделать выводы и дать свою оценку.

В рамках выставки АРХ Москва 2020 Институт бизнеса и дизайна представил экспозицию «Active Public Space/Активное общественное

пространство 2020», выполненную студентами 4 курса (см. рисунок 3). Проект разрабатывался в рамках дисциплины «Урбанистика» совместно со Сколковским институтом науки и технологий. Студенты исследовали типологию городских площадей, демонстрирующих отсутствие социальной активности. Используя средовой анализ как основной инструмент, инициирующий проектные идеи, студенты разрабатывали концепции на тему реорганизации пространства с опорой на исторический контекст и развитие некогда заложенных планировочных принципов. Стенд института был выполнен в виде обтянутого тканью архитектона и стал проектным ресурсом презентации работ, а его реализация познакомила студентов с новыми технологиями.

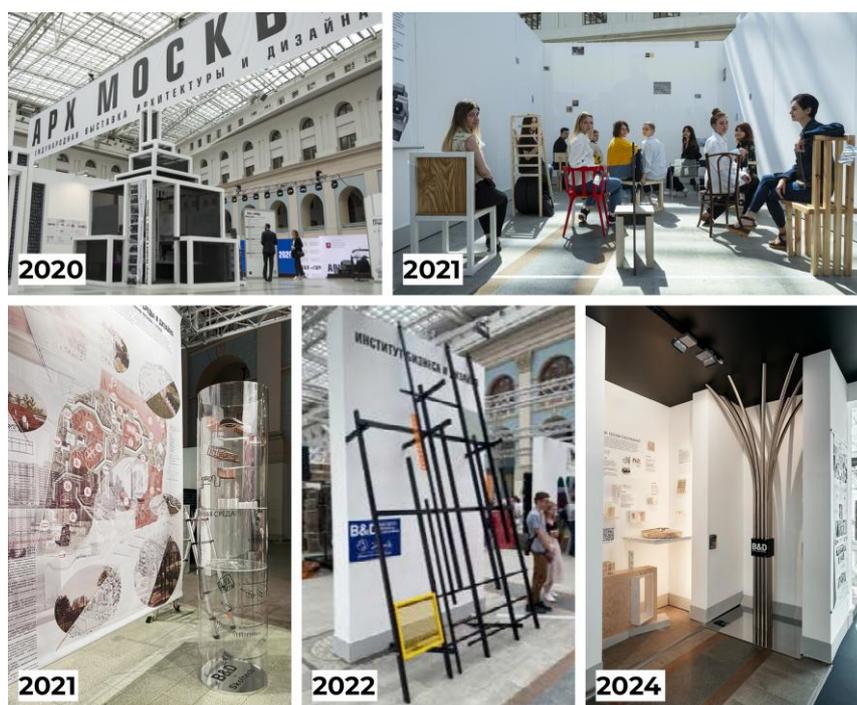

Рисунок 3 – Стенды Института бизнеса и дизайна на АРХ Москве

Тема выставки АРХ Москва 2021 — «Архитектура — Идеи». Институт бизнеса и дизайна представил на выставке две экспозиции: «Отзывчивая среда» и «Аудитория», выполненные студентами второго и третьего курсов. Коллективная экспозиция «Аудитория» раскрыла тему образовательного процесса в гибридном формате, отразив реальные реалии пандемии и локдауна. Именно локдаун стал катализатором создания персонального места для сидения. Выстроенные по сетке, стулья формировали виртуальное пространство учебной аудитории (см. рисунок 3). Экспозицию дополнял срежиссированный видеоряд, демонстрировавший посетителям выставки визуальные фрагменты протекающих в вузе процессов. Экспозиция «Отзывчивая среда» представляла собой проект благоустройства района Северное Чертаново. Макеты студентов были запечатаны в своеобразное

«материальное письмо» — капсулу времени, символизировавшую связь между настоящим и будущим. Внутри капсулы были представлены «взрыв-схема», генплан, макет благоустройства и малых архитектурных форм.

В 2022 г. главной темой выставки АРХ Москва была «Устойчивость». Студенты переосмыслили тему в структуре выставочного стенда, который символизировал устойчивое развитие молодого профессионала в постоянно меняющемся мире. Тема устойчивости была раскрыта сразу на нескольких уровнях: устойчивость как стратегия развития (экологические модели, энергоэффективность), в качестве концептуального измерения (философия, метод мышления, исследовательская позиция), на уровне человеческого измерения (архитектура экосистемы человека — новые ценности, профессии, нормы и цели). Проект олицетворял «лестницу в небо» — устремлённую вверх структуру из металлических профилей, в которую были интегрированы разноцветные перфорированные пластины. Стенд стал символом Института бизнеса и дизайна, в котором разные факультеты и направления объединены единой образовательной концепцией. В наклонённой под углом 12 градусов взаимопроникающей структуре была заложена основательность и фундаментальность, сочетавшаяся с пространственной лёгкостью (см. рисунок 3). Также объект ассоциировался с «мега-мольбертом» художника или кульманом архитектора. Откидывающиеся плоскости позволяли посетителям выставки присесть, одновременно «испытать» конструкцию на прочность и устойчивость. Изделие было создано в коллаборации с ООО «ИПК ЛИК» — ведущим разработчиком и производителем инженерных, архитектурных и дизайнерских конструкций, в которой студенты проходят производственную практику. Таким образом, в рамках одного стенда соединились несколько особенностей образовательного процесса В&D: коллективная работа студентов над экспозицией, прямая связь между учебным процессом и выставочной деятельностью, а также взаимодействие с производителями.

Тема выставки АРХ Москва в 2023 г. — «Перспективы». Традиционно отвечая на тему кураторов, студенты Института бизнеса и дизайна под руководством преподавателей разработали инсталляцию «Баттерфляй» — размышление на тему далеких перспектив будущего архитектуры как воплощение принципа универсальности, мобильности и трансформируемости. Объект состоял из 36 модулей, каждый из которых мог использоваться как табурет. В различных сочетаниях несколько модулей могли образовывать стойку или стеллаж. Также в экспозицию были интегрированы светоцветовые эффекты — коллаборация с художником Михаилом Дьячковым. Инсталляция раскрывается перед зрителем с новой стороны, подтверждая определение архитектуры как искусства. Стенд В&D соединил в себе студенческие проекты, работу профессионального светохудожника и инженерный расчёт.

В 2024 г. главной темой выставки АРХ Москва стала «Польза». По словам кураторов: «Пришло время замкнуть круг, начатый в 2020 г., и посмотреть на взаимодействие в архитектуре пользы и красоты»². Институт бизнеса и дизайна представил малую архитектурную форму «Ветви» как архитектурно-художественный образ дипломного проекта реконструкции территории Приокской железной дороги в Калуге (см. рисунок 3). В своем проекте студентка предложила создать новую «железную дорогу» на месте заброшенной в виде маршрута длиной в 10 километров для горожан и туристов. Преобразование устаревшего технического объекта в современное общественное пространство несёт несомненную пользу для городской среды и местных жителей. Романтическая прогулка по такому маршруту сопровождается архитектурными объектами («Вокзал», «Станция», «Платформа», «Остановка») с новыми общественными функциями, а между собой их связывают малые архитектурные и навигационные формы. В экспозиции Института бизнеса и дизайна был представлен навигационный указатель в виде расходящихся десяти рельсов и светильника с разными режимами освещения, который олицетворял идею нового маршрута. Как отмечает руководитель профиля «Дизайн среды» Владислав Савинкин: «У стенда Института бизнеса и дизайна есть и образовательно-профессиональный подтекст. Тянущиеся вверх пути объединены логотипом нашего вуза и представляют многочисленные направления обучения в Институте В&D – от дизайна до менеджмента, а вместе они демонстрируют цельность, стиль, единство и силу образовательной институции. Симметрично расходящиеся линии в верхней части обозначают свободный и эффектный выход студентов в профессиональный мир. А мерцающий свет в трубах говорит, что свет, который выпускники Института бизнеса и дизайна несут обществу и людям, дал им их родной вуз»³.

Ещё одной важной составляющей экспозиционной структуры Института бизнеса и дизайна является Международный архитектурный фестиваль «Зодчество». В 2016 г. Институт бизнеса и дизайна принял участие в фестивале Зодчество, который прошёл под общей темой «Пространство потом». Кураторы фестиваля поставили перед участниками вопрос о преобразовании и развитии городских территории с помощью архитектуры, дизайна и благоустройства. Студенты презентовали проекты восстановления фабрики «Рассвет». Для демонстрации архитектурно-дизайнерского образа своего объекта они создали скульптуры, объединённые серебристым цветом, а также масштабную коллективную инсталляцию.

² Электронный ресурс: URL:

<https://www.archmoscow.ru/?erid=LatgC1wKS&ysclid=m4tjbohlex803936919> — официальный сайт Международной выставки-форума архитектуры и дизайна АРХ Москва (дата обращения 11.10.2024)

³ Электронный ресурс: URL: <https://obe.ru/?ysclid=m4tgnmlqpe755170053> — официальный сайт Института бизнеса и дизайна (дата обращения 11.10.2024)

В 2018 г. Институт бизнеса и дизайна принял участие в XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество», девизом которого стало понятие «РЕКОНТЕКСТ», объединяющее в себе множественность характеристик, функций и состояний современных городов. Студенты и педагоги переосмыслили тему фестиваля в проекте «РЕ-МАРКА». Идеей проекта стала демонстрация принципов экспериментального проектирования, комплексного анализа и ситуационного дизайна, лежащих в основе образовательной программы профиля «Дизайн среды». Материальным воплощением концепции студентов послужила структура в форме сетчатого архитектона.

Тема фестиваля «Зодчество» 2019 г. — понятие «Прозрачность». Кураторы фестиваля выбрали эту тему, чтобы отразить тенденцию к взаимопроникновению интерьера и экстерьера. Институт бизнеса и дизайна представил экспозицию «Сквозь познание», выполненную студентами четвертого курса. Образ стенда был сформулирован на основе 18 дизайнерских идей студентов, объединенных общей темой — исследование понятия «прозрачность» в архитектуре. Студенты анализировали понятие прозрачности не только в архитектурном, но и образовательном контексте. Институт стал для них своеобразным источником вдохновения. Понимание прозрачности В&D отражается и в открытой среде проектных аудиторий, и во взаимодействии профессорско-преподавательского состава и студентов. Результатом творческого поиска студентов стало кубическое пространство, одна из граней которого была выполнена из прозрачного пластика. Переходя едва заметную транспарентную границу занавеса, посетители выставки будто оказывались в пространстве Института. Данный эффект создавали панорамные фотографии. Композиционным центром стенда стал светильник одного из студентов — Даниила Хавруника, символизирующий образовательную миссию В&D.

Тема фестиваля «Зодчество 2020» — «Вечность». Ответом Института бизнеса и дизайна стала масштабная экспозиция «INNOFOREST» — инновационный лес. В рамках стенда студенты искали взаимосвязь между настоящим и вечностью, мимолётным и бесконечным. Из массивного чёрного стилобата, олицетворяющего фундаментальные образовательные программы и базу профессорско-преподавательского состава института, вырастали «деревья» — проекты студентов. Проекты были распределены на экспозиционной базе по принципу лабиринта. Арт-объекты студентов первого курса, выставленные рядом с дипломными работами, подчёркивали единство проектных принципов.

Тема фестиваля «Зодчество 2021» — «Истина». Института бизнеса и дизайна, следуя вектору кураторов фестиваля, раскрыл в рамках своего стенда тезис «Истина в равновесии». Студенты представили проекты по реновации архитектурных объектов города Ржева. Как отмечает руководитель проекта В.В. Савинкин: «Каждый студент, изучая городские архитектурные

традиции и историю здания, стремился привнести в исторический код генетику лучшего будущего — и строения, и города в целом»⁴. Тема баланса и равновесия была проявлена не только в отдельных архитектурных решениях, но и в расположении объектов на карте города. Урбанистическая композиция образовывала созвездие «Весов».

Ключевой темой фестиваля «Зодчество» 2022 стало «Отражение». В рамках заданного направления Институт бизнеса и дизайна представил комплексную экспозицию, включающую коллективный выставочный стенд и индивидуальные предметы студентов. Стенд «Открытая башня» отражал совместный творческий процесс студентов и преподавателей. В белую деревянную пятиуровневую структуру были интегрированы макеты студентов первого и второго курсов — конструкции выставочных павильонов и индивидуальных жилых домов. В пространстве башни организуется микромир, где учителя и ученики живут вместе в разных конфигурациях и видах, пересечениях и взаимодействиях, уровнях и слоях. Развёрнутая под 45 градусов, «Открытая башня» позволяла зрителям оказаться внутри, непосредственно ощутив устремлённую возвышенность и конструктивную мощь пространственной скульптуры. Единообразие каркаса в сочетании со скачками масштабов макетов соединялось с заранее заложенными принципами проектирования: простота конструкции, доступность материала, лёгкость многократного монтажа. Выставочный стенд дополнила экспозиция «Chairs», которая представляла собой предметы мебели из деревянного бруса, созданные в рамках изучения студентами работ мастеров от Этторе Соттсасса до Карима Рашида. Выявляя основные принципы творчества дизайнеров, обучающиеся создали стулья в их стилистике – от чёрного стула в духе Марселя Бройера до оранжевого по мотивам работ Марка Ньюсона. Единство двусоставной экспозиции Института бизнеса и дизайна подчёркивалось тождественностью используемых материалов. Колористические решения продемонстрировали индивидуальность авторов (см. рисунок 4).

⁴ Электронный ресурс: URL: <https://obe.ru/?ysclid=m4tgnmlqpe755170053> — официальный сайт Института бизнеса и дизайна (дата обращения 11.10.2024)

Рисунок 4 – Стенды B&D на фестивале Зодчество

Главная тема «Зодчества» 2023 — «Завтра». Куратор фестиваля Алексей Комов поставил перед участниками фестиваля задачу представить себе как может выглядеть завтрашний день, а также поднял вопрос об ответственности за будущее российской архитектуры. Институт бизнеса и дизайна переосмыслил тему будущего в своём стенде «Библиотека». Стенд являлся порталом и входной аркой для посетителей фестиваля, а также располагал множеством плоскостей для демонстрации книг и изданий. Зрителям передавалось ощущение того, что все мы находимся на пороге больших перемен и каждый человек ежеминутно пересекает черту между прошлым и будущим. Арка была выполнена из типовых модулей, которые расходились от верхней точки арт-объекта и у основания становились сидениями. Ступенчатая форма стенда дала новое прочтение классических библиотечных полок (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Стенды V&D на фестивале Зодчество и выставке APX Москва в 2023 г.

Важнейшей составляющей учебного процесса в Институте бизнеса и дизайна является участие студентов вместе с педагогами в проектировании коммерческих выставок и экспозиций. Разрабатывая не только отдельные стенды, но и концептуальное решение всей выставки, студенты учатся комплексному проектированию и взаимодействию с различными специалистами. В качестве примера профессиональной выставки вне стен института можно привести «МироЗданиЯ. Образы мира и творческого «Я» в архитектурной графике и живописи 1990–2022». Выставка проходила в Аптекарском приказе Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Идея выставки родилась из материалов Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика». За десять лет существования конкурса участники сформировали богатую палитру художественных способов выражения мыслей и переживаний, связанных с архитектурой. Выставка была посвящена в первую очередь участникам конкурса архитекторам и художникам, обладающим самобытным графическим почерком, а также темам, которые они системно «прорисовывают». На выставке были представлены работы особого, программного значения, своего рода «визитные карточки» каждого участника, рисунки-автографы. Задача студентов и педагогов состояла в

разработке проекта экспозиции, который включал в себя: временную выставочную архитектуру, вписанную в историческое пространство, схему размещения работ художников-участников выставки, этикетаж, световой дизайн, а также разработку уникальных предметов мебели арт-объектов. В центре выставочного пространства было возведено кубическое помещение — «кабинет для рисования», в котором проводился конкурс рисунка на тему «Мое Мироздание». Студенты разработали для посетителей стол, скамью и стеллаж, на котором располагались книги с рисунками выдающихся архитекторов. В соседнем пространстве, выполнявшем функцию кабинета для размышлений и отдыха, студенты установили авторскую мебель и арт-объект «Ёлка». Таким образом, в рамках данного проекта студенты познакомились с процессом создания выставки от эскизной концепции до реализации.

Другим примером коммерческой выставки, реализованной студентами и педагогами, является экспозиция в Центральном Доме Архитектора «30/60», приуроченная к 30-летию юбилею журнала «Архитектурный вестник». Выставка подводила итоги 30-летней деятельности журнала и сайта АВ / archvestnik.ru. Целью экспозиции был ретроспективный взгляд на все номера журнала, а также организованные редакцией конкурсы, выставки и круглые столы. Дизайн-концепция, предложенная студентами, основывалась на визуальном образе разлетающихся страниц (см. рисунок 6). Расходящиеся от входа «стенды-страницы» стали структурным элементом выставки. Для обеспечения устойчивости стендов студенты использовали перфорацию. Одна из участниц проекта — Софья Левчук, раскрывая идею проекта, говорит: «Наша концепция была в том, чтобы показать время как коммуникативную систему, где послания доходят из эпохи в эпоху» [11].

Ещё одним важным примером проектирования и реализации коммерческой выставки является участие студентов и педагогов в создании Московской недели интерьера и дизайна в 2024 г. Под руководством Мины А.П. студенты получили неоценимый опыт в разработке масштабной экспозиции, включающей десятки стендов и сотни экспонируемых материалов. Отдельные сектора, связанные между собой, образовывали сложную экспозиционную структуру, подчинённую единому планировочному решению. Взаимодействие с производителями, поставщиками и многочисленными экспонентами дало возможность студентам погрузиться в профессиональную среду и применить свои знания и навыки на практике.

Рисунок 6 – Выставка «30/60», приуроченная к 30-летию журнала «Архитектурный вестник»

Выставку «С Пушкиным на одном стуле», реализованную в 2024 г., необходимо рассмотреть отдельно, так как она может послужить ярким примером реализации принципов экспозиционной структуры Института бизнеса и дизайна (см. рисунок 7). В разработке проекта выставки принимали участие студенты нескольких профилей и курсов. Коллаборация профилей «Дизайна среды», «Графического дизайна» и «Иллюстрации» обеспечила возможность творческого взаимодействия различных подходов к искусству. Каждое направление привнесло в проект свой взгляд на образ экспозиции и её наполнение. Выставка была посвящена богатому творческому наследию А.С. Пушкина и его юбилею — в 2024 г. поэту исполнилось 225 лет. В основе экспозиции — образ развёрнутой книги. Экспозиционный материал был распределён на несколько залов. Пространство первого зала было оформлено стендами в виде разворотов. Криволинейные вырезы на их кромках образовывали силуэты, характерные для пушкинской эпохи. В результате плоские скульптуры стали объёмными. Каждый стенд представлял собой отдельный эпизод жизни и творчества поэта. Цитаты из книг и писем А.С. Пушкина, расположенные на страницах, сближали посетителей с личностью поэта. Их дополняли графические материалы, выполненные студентами

профиля «Графический дизайн». Как отмечает Борис Трофимов — один из идейных руководителей проекта: «На выставке мы заново открываем для себя Пушкина, возвращаемся в его творчество, к его чистому, ясному слову, невероятной красоте смысла этого слова. В работах мы вспоминаем молодого Пушкина, ведь мы такие же "лицеисты", каким был он. Стул — это метафора сближения, метафора, которая для нас стала рычагом для создания нового пространства и нового отношения к поэту»⁵. Во втором зале страницы были расположены в форме зигзага, их дополняли подиумы и цифровые экраны. На вертикальных плоскостях были представлены работы студентов профиля «Иллюстрация», посвящённые как сюжетам произведений А.С. Пушкина, так и событиям из жизни поэта. Цифровые экраны, противопоставленные аналоговой части экспозиции, знакомили зрителей с анимационной частью выставки. Здесь же были представлены комиксы, коллекция эскизов костюмов к произведениям Пушкина, выполненная в технике коллажа, «пушкинская» упаковка и мобильная игра о поэте. Многообразие экспозиционного материала отражало творческую полифонию профилей Института.

Рисунок 7 – Выставка «С Пушкиным на одном стуле»

⁵ Электронный ресурс: URL: <https://obe.ru/?ysclid=m4tgnmlqpe755170053> — официальный сайт Института бизнеса и дизайна (дата обращения 11.10.2024)

Выводы

Подводя итоги исследования необходимо дать общую характеристику экспозиционной структуры Института бизнеса и дизайна, её принципов, особенностей и возможностей. Одним из важнейших качеств выставочной деятельности Института бизнеса и дизайна является возможность каждого студента участвовать в экспозиции и демонстрировать свои работы как на внутренних, так и на внешних выставках. Каждое новое поколение студентов привносит свежий взгляд на институтские выставки, изменяя не только состав экспозиции, но и методы экспонирования. Постоянно трансформирующиеся экспозиционные структуры Института бизнеса и дизайна проходят путь от внутриинститутских выставок до коммерческих, перестраиваясь и эволюционируя в зависимости от конкретной ситуации. Опыт «традиционных» для Института бизнеса и дизайна выставок даёт студентам основание принимать участие в проектировании и реализации коммерческих, персональных, отраслевых и сезонных выставок. В результате, для студентов и выпускников открывается новая сфера трудоустройства и многие выбирают путь экспозиционного дизайнера. В рамках структуры Института бизнеса и дизайна средовой подход в проектировании экспозиций даёт возможность профилю «Дизайн среды» выступать в роли куратора всех выставок Института бизнеса и дизайна.

Список литературы

1. Дымова С.С., Оришев А.Б. Студенты В&D как главный потенциал вуза // Бизнес и дизайн ревю. 2020. № 3 (19). С. 12.
2. Дымова С.С., Оришев А.Б. Учебный процесс в негосударственном вузе: из опыта В&D // Бизнес и дизайн ревю. 2020. № 4 (20). С. 12.
3. Оришев А.Б. В@D: Бизнес-образование в негосударственных вузах России. Екатеринбург: Издательские решения, 2017. 198 с.
4. Толкачев А.Н. Брендинг проекта «винная деревня»: инсайт, платформа бренда, концепция «конструктор» // Бренд-менеджмент. 2016. № 4. С. 226-244.
5. Оришев А.Б. Актуальные вопросы экономики и туризма: по материалам исследований журнала «Бизнес и дизайн ревю» // Научное обозрение. Экономические науки. 2017. № 3. С. 7-10.
6. Юров С.С. Роль вуза в процессе формирования индивидуального человеческого капитала: теория и практика // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 11-3. С. 579-584.
7. Дымова С.С., Юров С.С. лучшие дизайнерские школы Versus институт бизнеса и дизайна (В&D): анализ образовательных стратегий // Экономика и бизнес в условиях цифровой трансформации и новых вызовов. Материалы международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Москва: Институт бизнеса и дизайна, 2024. С. 295-303.
8. Рымшина Т.А. Сопряжения истории и современности в творческих проектах студентов (АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна») // Культура. Образование. Гражданственность. Религия. материалы XVII Всероссийской научно-практической

конференции (с международным участием). Пермь: Пермский государственный институт культуры, 2023. С. 240-248.

9. Рымшина Т.А. Актуализация культурно-исторического наследия великой отечественной войны в художественно-эстетическом воспитании студентов в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» // Региональная культура как компонент содержания непрерывного образования. Материалы второй Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Липецк: ЛГПУ, 2020. С. 232-246.

10. Трофимов Б.В. «Временир». Проект, посвященный Велимиру Хлебникову. Москва – Астрахань (мастерская Бориса Трофимова. Институт бизнеса и дизайна) // Велимир Хлебников и мировая художественная культура. материалы XIII Международных Хлебниковских чтений, посвященных 80-летию со дня рождения профессора Геннадия Григорьевича Глинина. Астрахань: Астраханский университет, 2019. С. 170-174.

11. Архитектурная среда и дизайн интерьерера. Метод, граница, форма. М.: Бослен, 2023. 200 с.

References

1. Dymova S.S., Orishev A.B. Studenty B&D kak glavnyj potencial vuza (B&D students as the main potential of the university), *Biznes i dizajn revyu*, 2020, no 3 (19), p. 12.

2. Dymova S.S., Orishev A.B. Uchebnyj process v negosudarstvennom vuze: iz opyta B&D (Educational process in a non-state university: from the experience of B&D), *Biznes i dizajn revyu*, 2020, no 4 (20), p. 12.

3. Orishev A.B. B@D: Biznes-obrazovanie v negosudarstvennykh vuzakh Rossii (B@D: Business education in non-state universities of Russia). Ekaterinburg: Izdatel'skie resheniya, 2017. 198 s.

4. Tolkachev A.N. Brending proekta «vinnaya derevnya»: insajt, platforma brenda, koncepciya «konstruktor» (Branding of the "wine village" project: insight, brand platform, "constructor" concept), *Brend-menedzhment*, 2016, no 4, pp. 226-244.

5. Orishev A.B. Aktual'nye voprosy ekonomiki i turizma: po materialam issledovaniy zhurnala «Biznes i dizajn revyu» (Current issues of economics and tourism: based on research materials of the journal «Business and Design Review»), *Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki*, 2017, no 3, pp. 7-10.

6. Yurov S.S. Rol' vuza v processe formirovaniya individual'nogo chelovecheskogo kapitala: teoriya i praktika (The role of the university in the process of formation of individual human capital: theory and practice), *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava*, 2020, no 11-3, pp. 579-584.

7. Dymova S.S., Yurov S.S. luchshie dizajnerskie shkoly Versus institut biznesa i dizajna (B&D): analiz obrazovatel'nykh strategij (The best design schools Versus Institute of Business and Design (B&D): analysis of educational strategies), *Ekonomika i biznes v usloviyax cifrovoj transformacii i novyx vyzovov. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. V 2-x tomah*. Moskva: Institut biznesa i dizajna, 2024, pp. 295-303.

8. Rymshina T.A. Sopryazheniya istorii i sovremennosti v tvorcheskix proektax studentov (ANO VO «Institut biznesa i dizajna») (Conjugation of history and modernity in creative projects of students (ANO VO «Institute of Business and Design»), *Kul'tura. Obrazovanie. Grazhdanstvennost'. Religiya. materialy XVII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem)*. Perm': Permskij gosudarstvennyj institut kul'tury, 2023, pp. 240-248.

9. Rymshina T.A. Aktualizaciya kul'turno-istoricheskogo naslediya velikoj otechestvennoj vojny v xudozhestvenno-esteticheskom vospitanii studentov v ANO VO «Institut biznesa i

dizajna» (Actualization of the cultural and historical heritage of the Great Patriotic War in the artistic and aesthetic education of students at the ANO VO «Institute of Business and Design»), Regional'naya kul'tura kak komponent sodержaniya nepreryvnogo obrazovaniya. Materialy vtoroj Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashhennoj 75-letiyu Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne. Lipeck: LGPU, 2020, pp. 232-246.

10. Trofimov B.V. «Vrememir». Proekt, posvyashhyonnyj Velimiru Xlebnikovu. Moskva – Astraxan' (masterskaya Borisa Trofimova. Institut biznesa i dizajna) («Vrememir»). A project dedicated to Velimir Khlebnikov. Moscow – Astrakhan (Boris Trofimov ' s workshop. Institute of Business and Design)), Velimir Xlebnikov i mirovaya xudozhestvennaya kul'tura. materialy XIII Mezhdunarodnyx Xlebnikovskix chtenij, posvyashhyonnyx 80-letiyu so dnya rozhdeniya professora Gennadiya Grigor'evicha Glinina. Astraxan': Astraxanskij universitet, 2019, pp. 170-174.

11. Arxitekturnaya sreda i dizajn inter'era. Metod, granica, forma (Architectural environment and interior design. Method, border, form.). M.: Boslen, 2023, 200 p.

Статья поступила в редакцию 17.12.2024