УДК 745/749

Декоративно-прикладное искусство и дизайн: история, современные роли и культурный код будущего.

Данилова Алёна Алексеевна, искусствовед, художник, дизайнер

г. Симферополь, Республика Крым.

email: amalinkina@yandex.ru

Аннотация В статье мы рассмотрим какое изменение художественно-производственных отраслей как важнейшего уровня цивилизационного развития общества. От декоративно-прикладного искусства прошлых эпох до современного дизайна, решений в интерьере в которых прослеживается непрерывная связь между материальным и духовным началом в жизни человека. Подчеркивается, что декоративно-прикладное искусство формирует не только эстетическую среду обитания, но и культурный код нации, становясь инструментом выражения идентичности и источником «мягкой силы» в международных отношениях.

Особое внимание уделено роли природных материалов и технологий в укреплении суверенитета России в условиях глобальной конкуренции. Показано, что инновации в обработке материалов — дерева, смолы, стекла, металла, а также использование цифровых технологий в дизайне и производстве — открывают новые перспективы для создания уникальных, охрано-способных и экспортно-ориентированных продуктов.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, дизайн, мебель, посуда, мода, ремесла, технологии, культурная идентичность, суверенитет, идеология, культура.

Decorative and Applied Arts and Design: History, Modern Roles, and the Cultural Code of the Future.

Danilova Alyona Alekseevna, Art Historian, Artist, and Designer

In this article, we will explore the changes in the artistic and production sectors as a crucial aspect of society's civilizational development. From the decorative arts of past eras to contemporary design and interior solutions, we will examine the continuous connection between the material and spiritual aspects of human life. It is emphasized that decorative arts not only shape the aesthetic environment but also contribute to the cultural code of a nation, serving as a tool for expressing identity and a source of "soft power" in international relations.

We will also focus on the role of natural materials and technologies in strengthening Russia's sovereignty in a global competitive landscape. It has been shown that innovations in the processing of materials such as wood, resin, glass, and metal, as well as the use of digital technologies in design and production, open up new opportunities for creating unique, protected, and export-oriented products.

Keywords: decorative and applied arts, design, furniture, tableware, fashion, crafts, technology, cultural identity, sovereignty, ideology, culture.

Введение

Декоративно-прикладные искусства во все времена являлись индикатором уровня цивилизационного развития. Они соединяют материальное и духовное, формируя пространство, в котором живет человек: одежду, предметы быта, мебель, украшения и даже пищевую эстетику. История декоративно-прикладного искусства отражает не только эстетические вкусы эпохи, но и экономическую мощь государства.

Сегодня, когда Россия стоит перед задачей укрепления суверенитета в условиях глобальной конкуренции, декоративно-прикладные искусства вновь обретают стратегическое значение. Они формируют культурную идентичность, экспортный потенциал и внутренний рынок, обеспечивая одновременно и материальные, и идеологические ориентиры.

Значимую роль играет в развитии современного декоративно-прикладного искусства работы с деревом, гипсом, глиной, золотом, серебром, металлом, стеклопластиком, эпоксидной смолой и др. материалов. Новые арт-форматы сочетают традиции и инновации. Подобные объекты одновременно несут эстетику и функциональность: они создают уникальные предметы интерьера, формируют культурное наследие и становятся частью нового языка взаимодействия человека с пространством.

Актуальна и задача создания креативных экосистем и арт-пространств, которые становятся точками притяжения для художников, дизайнеров, предпринимателей. Такие пространства формируют сообщество творцов, способствуют обмену идеями и укрепляют позиции России как центра мировой креативной экономики.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство сегодня выходит за рамки «декора» и превращается в стратегический ресурс страны. Это ресурс культурного суверенитета, имиджа, инноваций и экспорта, где ключевым становится соединение искусства, бизнеса и технологий.

История вопроса

Развитие декоративно-прикладного искусства в России имеет глубокие корни. Ещё со времён Древней Руси ремёсла формировали не только повседневный быт, но и символическое пространство: узоры, орнаменты, деревянная резьба, ювелирные изделия и иконопись являлись носителями мировоззрения и ценностей народа. В XVIII–XIX веках декоративно-прикладное искусство стало неотъемлемой частью имперской эстетики и демонстрацией статуса — от фарфора Императорского завода до ювелирных шедевров Карла Фаберже.

Советский период показал другую грань — декоративно-прикладное искусство стало массовым и идеологическим инструментом. Художественные

промыслы, графика, промышленный дизайн отражали дух времени и одновременно формировали единую систему эстетики, доступную миллионам.

Сегодня мы наблюдаем новый этап — **синтез традиции и инновации**. Современные художники и дизайнеры обращаются к ремесленной культуре прошлого, соединяя её с новыми технологиями и материалами: дерево, эпоксидная смола, 3D-печать, цифровой дизайн. В бренд-дизайне появляются охранный логотипы и визуальные системы, которые не просто украшают бизнес, а становятся **инструментами культурной дипломатии**.

Таким образом, история вопроса демонстрирует закономерность: искусство и производство всегда выполняли стратегическую задачу — укрепление идентичности и влияния государства. Сегодня, в эпоху глобальной конкуренции, именно декоративно-прикладное искусство становится тем полем, где Россия может проявить себя как носитель уникального культурного кода, объединяющего традицию и будущее.

Современные вызовы

Сегодня декоративно-прикладное искусство сталкивается с целым рядом вызовов.

Во-первых, это глобальная конкуренция: международные бренды активно работают на российском рынке, формируя новые стандарты качества и восприятия. Во-вторых, технологический вызов: цифровизация, автоматизация и искусственный интеллект требуют новых компетенций, но при этом оставляют вопрос — как сохранить уникальность ручного труда и «душу» искусства.

Кроме того, существует ценностный вызов: массовая культура часто подменяет глубину поверхностными трендами, и в этом контексте именно художники, мастера и дизайнеры становятся хранителями подлинной культурной традиции. Россия сегодня нуждается не только в экономическом суверенитете, но и в эстетической независимости — способности формировать собственный культурный код и транслировать его в мир.

Роль дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Дизайн — это не просто «упаковка», это язык, на котором бизнес и культура разговаривают с обществом. Логотипы, архитектурные элементы, предметы интерьера, картины и арт-объекты становятся визуальными символами эпохи.

- Бренд-дизайн сегодня формирует доверие к компаниям, задаёт стандарты эстетики бизнеса и помогает строить «империю бренда».
- Декоративно-прикладное искусство (в том числе работа с деревом и эпоксидной смолой) не только украшает дома и офисы, но и создаёт эмоциональные якоря, превращая пространство в носителя ценностей.
- Коллаборации со строительными и производственными компаниями открывают возможности для интеграции искусства в повседневную жизнь: от авторских элементов мебели до уникальных арт-подарков клиентам.

Именно на стыке искусства и бизнеса рождаются проекты, способные менять восприятие общества и формировать новые культурные смыслы.

Перспективы развития

Будущее декоративно-прикладного искусства в России связано с несколькими ключевыми направлениями:

1. **Синтез традиции и инновации** — сохранение народных ремёсел и соединение их с новыми материалами (смолы, полимеры, композиты) и технологиями (AR/VR-дизайн, метавселенные).
2. **Экспорт культурного кода** — создание коллекций и брендов, которые будут узнаваемы в мире как «русский стиль XXI века».
3. **Интеграция в бизнес** — расширение практики корпоративных подарков, брендированных арт-объектов, дизайнерских решений для жилых и общественных пространств.

4. **Развитие креативной экономики** — формирование экосистемы, где художники, дизайнеры, архитекторы и предприниматели работают вместе, усиливая друг друга.

5. **Личностный фактор** — художник нового времени становится не только мастером, но и медиатором между культурой, обществом и бизнесом.

Таким образом, роль дизайна и декоративно-прикладного искусства в ближайшие годы будет только усиливаться. И те, кто уже сегодня создаёт уникальные продукты и образы, становятся настоящими архитекторами будущего.

Суверенитет и идеология

Вопрос национального суверенитета сегодня выходит далеко за рамки военной или политической независимости. В XXI веке он напрямую связан с культурным кодом, идеологией и системой ценностей общества. Именно они определяют устойчивость государства в условиях глобальной конкуренции, когда национальные культуры подвергаются давлению унифицированных моделей массового потребления.

Декоративно-прикладное искусство в этой связи становится ключевым ресурсом укрепления культурного суверенитета. Производство предметов, соединяющих эстетику и утилитарность — мебели, декоративных элементов, архитектурных деталей, ювелирных изделий, произведений современного искусства — формирует особую среду, в которой человек не только живет, но и идентифицирует себя как часть нации.

Идеология, опирающаяся на ценность красоты, труда и традиций, способна выступать связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. В России особое значение имеет обращение к глубинным культурным архетипам: дерево как символ жизни и корней, смола как символ сохранения и вечности, камень как образ устойчивости и силы. Эти материалы, будучи воплощенными в современном дизайне и производстве, становятся не только элементами декора, но и носителями культурных смыслов.

Таким образом, развитие декоративно-прикладного искусства — это не просто создание красивых вещей. Это — формирование мировоззренческой платформы, на которой строится национальная идентичность. В этом контексте декоративно-прикладное искусство и дизайн выполняют роль «мягкой силы» внутри страны и за её пределами, укрепляя идеологический фундамент общества и поддерживая культурный суверенитет России.

Символика и культурный код в декоративно-прикладном искусстве

Искусство, как одна из форм человеческой деятельности, всегда выполняло не только эстетическую и утилитарную функции, но и служило мощным механизмом трансляции культурного кода нации. В произведениях декоративно-прикладного искусства фиксировались не только художественные вкусы эпохи, но и социальные нормы, мифологические представления, религиозные и мировоззренческие ориентиры общества. Символы, орнаменты, цветовые решения и формы, использовавшиеся мастерами, становились своеобразным «языком» культурной коммуникации, посредством которого передавались смыслы от поколения к поколению.

Исторический опыт показывает, что архитектура зданий, резьба по дереву, узоры на керамике, орнаменты на тканях и украшениях — это не просто утилитарные предметы, созданные для удовлетворения повседневных потребностей человека. Они представляют собой закодированные послания, отражающие укоренённые ценности и ментальные установки народа, становясь своеобразным «архивом» идентичности нации.

Так, античные амфоры и вазапись позволяют современным исследователям реконструировать мифологию и хозяйственные практики древних обществ. Средневековые иконы и храмовые фрески сохранили не только религиозные образы, но и целостное представление о мироустройстве. Народная резьба по дереву и орнаментальные ткани, дошедшие до наших дней, отражают связь человека с природой и сакральными символами рода.

Особое значение в этом контексте приобретает долговечность художественно-производственных объектов. Вещи, созданные мастером, способны переживать десятилетия и века, становясь материальными свидетельствами ушедшей эпохи. Как мы сегодня изучаем древние предметы быта, мебель или храмовые росписи, так и будущие поколения будут открывать для себя историю XXI века через созданные нами артефакты.

Таким образом, каждый объект, произведённый в сфере декоративно-прикладного искусства, можно рассматривать как «**носитель истории**». Он хранит в себе не только физические свойства материала, но и энергию замысла мастера, его культурные установки, духовный опыт и отношение к окружающему миру.

Именно поэтому символика в декоративно-прикладных и дизайнерских формах искусства играет роль не второстепенного, а системообразующего элемента, формирующего преемственность культурного кода. Включая в себя образы, идущие из прошлого, и адаптируя их к современным условиям, декоративно-прикладные искусства обеспечивают сохранение национальной идентичности в условиях глобализации и культурного давления.

Природные материалы как основа суверенной эстетики

В декоративно-прикладном искусстве природные материалы всегда занимали центральное место, являясь не только источником утилитарных возможностей, но и носителями символического и сакрального содержания. Их использование отражает глубинные представления человека о природе, времени и вечности, формируя особую «**суверенную эстетику**» — систему ценностей и образов, укоренённых в культурной идентичности народа и независимых от глобальных заимствований.

Исторический опыт свидетельствует, что дерево, камень, металл, драгоценные камни и смолы были неразрывно связаны с развитием цивилизаций. Они воплощали прочность, долговечность, гармонию и связь с

землѐй, одновременно выполняя утилитарные, художественные и духовные функции.

Алмаз — один из наиболее ярких примеров символики природных материалов. Тысячелетиями он воспринимался как знак чистоты, силы и непобедимости. В античных культурах алмаз ассоциировался с божественной энергией, способной преодолевать разрушительные силы. В новое время его обработка и превращение в огранѐнный камень придали ему статус культурной и экономической ценности, символа вечности и высшей роскоши.

Дерево — хранитель тепла и уюта, связующее звено между человеком и его родом. Его использование в архитектуре, резьбе и мебели отражало философию гармонии с природой, идею продолжения рода и устойчивости традиций. Славянские избы, скандинавские деревянные храмы или японские пагоды демонстрируют, что дерево как материал несѐт в себе одновременно функциональность и духовное содержание, становясь выразителем национальных архитектурных школ и культурного кода.

Камень и металл в культурной истории человечества символизировали прочность и долговечность. Монументальные сооружения из камня — от пирамид до соборов — сохраняют память о цивилизациях тысячелетиями. Металл, благодаря своей ковкости и прочности, стал символом силы, преобразующей волю человека в оружие, инструмент или украшение.

Эпоксидная смола — сравнительно новый материал, но её использование в современном декоративно-прикладном искусстве можно рассматривать как развитие древней традиции работы с природными смолами. Уникальность эпоксидной смолы заключается в способности фиксировать природные элементы — камень, мох, древесину, металл — и превращать их в произведения искусства. Тем самым она выполняет роль своеобразного «капсулирования времени», запечатлевая момент и сохраняя природную красоту для будущих поколений.

Таким образом, природные материалы в декоративно-прикладном искусстве не ограничиваются функцией сырья. Они становятся носителями сакрального смысла, объединяющими природу, человека и историю в единый культурный процесс. Через дерево и камень, металл и смолу, алмаз и керамику формируется уникальный национальный художественный язык, в котором отражаются цивилизационные ценности. Именно поэтому работа с природными материалами выступает важнейшим инструментом укрепления культурного суверенитета, позволяя России опираться на собственные традиции и формировать эстетические ориентиры будущего.

Искусство как механизм сохранения и передачи истории

Искусство на протяжении веков выполняло фундаментальную функцию сохранения и трансляции исторического опыта. Каждое произведение — будь то живопись, скульптура, архитектура, предмет декоративно-прикладного искусства или дизайнерский объект — является своеобразным «кодом времени», в котором закодированы эстетические представления, мировоззрение и ценностные ориентиры эпохи.

В отличие от устной традиции, подверженной искажениям, или письменных источников, ограниченных рамками языка и стиля, художественные формы несут в себе универсальное, символическое и эмоциональное содержание. Через искусство будущие поколения могут не только реконструировать быт и технологии прошлого, но и глубже понять мировоззрение предков, их отношение к природе, обществу и космосу.

Исторический опыт подтверждает эту роль искусства. Фрески античных храмов и средневековых соборов, орнаменты ювелирных украшений, резьба по дереву в славянской и скандинавской традиции, керамика и ткани Востока — все эти артефакты выступают в качестве носителей культурного кода. Они фиксировали не только художественный вкус, но и мифологические представления, сакральные символы, систему ценностей.

Современность продолжает и развивает эту функцию, интегрируя новые материалы и технологии. Сегодня в качестве «архивов культуры» выступают такие явления, как **ResinArt**, где эпоксидная смола фиксирует природные элементы и превращает их в символ вечности; авторская графика и логотипы, формирующие визуальную идентичность эпохи цифровизации; архитектурный декор и дизайнерская мебель, отражающие не только стиль, но и новые подходы к взаимодействию человека с пространством.

Особое значение приобретает идея суверенного культурного кода, где искусство становится инструментом самоидентификации нации. В России именно декоративно-прикладные искусства сегодня способны фиксировать в себе уникальное сочетание традиции и инновации, национального и глобального, природного и технологического.

Таким образом, искусство выполняет функцию передачи истории настоящего в будущее. Оно становится своеобразным «свидетелем эпохи», способным передать потомкам не только материальные формы — картины, скульптуры, мебель, предметы быта, — но и нематериальные смыслы: наше отношение к природе, технике, красоте и гармонии. В этом заключается его цивилизационная миссия: сохранять и транслировать культурный код нации, обеспечивая преемственность исторического пути.

Выводы

Декоративно-прикладные искусства в современном мире перестают быть исключительно сферой эстетики и ремесла — они становятся **стратегическим ресурсом национального суверенитета**. Через дизайн, декоративное искусство и креативные практики формируется **идеология нового времени**, где красота и символика работают не только как украшение, но и как инструмент укрепления идентичности и культурной независимости.

Для России особенно важно развивать собственный культурный код: от брендов и архитектуры до предметов интерьера и арт-объектов. Это создаёт **среду, в которой человек живёт и мыслит**, формируя привычки, ценности и мировоззрение. Включение художественного производства в систему национальных приоритетов становится необходимым условием не только культурного, но и экономического лидерства страны.

Таким образом, **искусство и дизайн — это новая нефть**. Они не иссякают, не зависят от геополитических барьеров и способны воспроизводиться через творческую энергию общества. В этом смысле художники, дизайнеры и мастера декоративного искусства выступают не просто творцами, а проводниками идеологического кода, который укрепляет суверенитет России в условиях глобальной конкуренции.

Литература

1. Не только нефть. – 2024. – ООО «Издательские решения».
2. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Издательство «Классика-XXI», 2021.
3. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2021.

ОБ АВТОРЕ

Данилова Алёна Алексеевна, искусствовед, художник декоративно-прикладного искусства (ResinArt), бренд-дизайнер, участник экспертного совета по креативной экономике РФ, дважды внесена в Международную книгу рекордов, соавтор 7 книг, внесена в 5-й том энциклопедии *«Золотой фонд успехов и достижений России»*, член Международной общественной

ассоциации «Союз дизайнеров», член Профессионального союза художников России, Член Международной академии современного искусства.
г. Симферополь, Республика Крым.