

талант творчества

дизайн искусства

жизнь

разви

же

16+

Журнал о дизайне, архитектуре, искусстве, творчестве и его творцах

№1 Ноябрь 2020 г. Воронеж

vk.com/tvorcheskijsej

/koz_love_of_design/

K O Z L ♥ V E
of
D E S I G N

Журнал о дизайне, архитектуре, искусстве, творчестве и его творцах

Конструкции души и разума

№2

Журнал:
"KozloveDesign"
Учредитель:
ИП Козлов А.Г.
Главный редактор:
Козлов А.Г.
№ 1 (1) 1.12.2019
"Бесплатно"
Адрес редакции:
394000 г.Воронеж, ул.
Большая стрелецкая,
д. 20
Отпечатано в
типолиграфии ИПЦ ВГУ.
Адрес: 394000,
г. Воронеж, площадь
Ленина, 10, к. 70.
Заказ № 1.
Тираж 100 экз.

talant tворчество
архитектура ремесло дело любовь инсталляции
художество интерьер декор свет кинетика
эстетика трансформация эволюция жизнь эпокда
возрождение огонь техника стиль развитие инновации
стратегии парадигмы холст жанр ордер
сечение разрез развертка линейка циркуль
исследования разработки визуализация
ритмика симметрия наука практика
акведук амфитеатр асимметрия
брендинг геометрия цвет золотое
блеск одежда эпоха гравюра графика
конструктивизм иллюстрация
орнамент палитра концептуализм
рестайлинг рисунок петроглиф
текстура оттиск фон символизм
патаж эргономика флористика
кatalog ступени айдентика
моделирование нормативы
изобретение технология конструирование
знность просвещение корпус мировоззрения
опыт сценарий импульсы хандринг
способности подход рабочий
фантазия множество корректировка
ификация вербальное изобилие действа
выразительность невербальность
известность мастерская драматургия
артистизм предметность мастерство рукоделие

рост область характер
рама фреска картина
душа рационализм процесс
бодрость интерес хайп
руктор узоры схемы модели
инструмент реклама регламент
издза абрис конфигурация мотив
проектирование архетип азбука
изоляция структура мастихин мольберт
личность потенциал молекула материя
бодрость терпение искусствоведение
изучение изучение ирония монолит инструкция
стильное знакомое любимое продаваемый
нанесение наделение творение социальный
замечательный классный нарисованный академик
эмблема буквица нравственность компактный
нада стойка перекрытие облицовка обшивка обманка
наследственность таблица комплекс лестница
вертикаль диагональ спонтанность случайный
тонкий курсив литературный выравнивание росток отрасль
замещение окно объект объективный шаг пиксели линейка
удаление перетекание вытягивание скос ролловер тени
раметры чутье интуиция маркеры коридор параметры размытие
камера кадрирование линза построение холщевый мазок штриховой
макетный режущий острый сила блаженство свобода смысловой

ортогонали
тяготение
ние комб
ость ярк
контраф
озиция
рисовка
адка с
я слог б
функцио
ный вы
ский въ
антилизм
простота
евая факту
агменты го
й процент то
арт импорт про
куль дублирова
ние параметры
м камера кадри
макетный режущий

архитектура р
овроткаче
мпию эстетика трансформа

воздоржение ого
решения стратег
н эскиз сече
ь связи ис
еры ме
ка по
нна

Творчество - это уникальный продукт
гармоничного синтеза материальных,
душевных и духовных взаимодействий!

Страница редактора

Андрей Козлов
главный редактор журнала
“KozloveDesign”
член Союза дизайнеров России
член Союза архитекторов России

Одним из важнейших аспектов архитектурного проектирования сегодня является правовой фактор, который активно формирует “Законодательную моду” в глобальном смысле целую политику, захватывающую весь архитектурно-градостроительный сектор. Активное ведение такой политики, разумеется, позволяет выработать стратегические подходы к

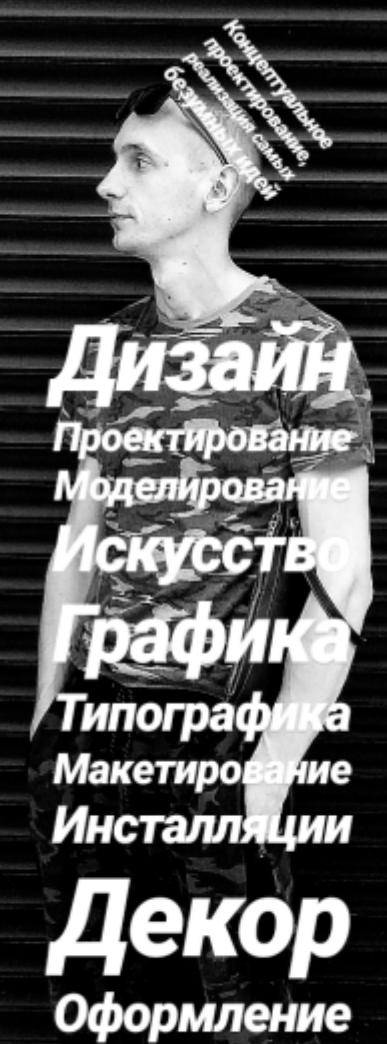
решению многих практических проектно-строительных задач, но на всех ли этапах и везде ли такая специфика является актуальной, что она дает в положительном и отрицательном контекстах? Формируя подобные вопросы, можно рассуждать о проблеме, присущей непосредственно этой фазе архитектурно-проектной работы, которая кроется в глобальном захвате интеллектуально-смыслоевой, духовной и наконец практической сфер архитектуры в целом. Законодательная основа проектной стратегии 21 века формирует панораму социальных приоритетов, вместо организации взаимосвязей между самой архитектурой, ее функцией и образностью.

С точки зрения психологии закон, как норматив для человека будь то общественно-правовой, жизненный, духовный или иной другой, является своего рода сдерживающей силой и системной стратегией, за рамки которой постоянно хочется выйти, открыв для себя новые инсайды и возможности. Так, для того чтобы

вывести из застоя пространственно-средовой архитектурный контекст следует выйти за рамки закономерностей существующего порядка и признать роль новых особенностей, лежащих за границами отдельного рассмотрения концептуальных, практических и правовых сред. Влияние друг на друга различных архитектурных подходов и политических констант отводит внимание от осознания их взаимного противостояния, расслаивая стремление к комфортной среде на абсолютно разные потребности множеств социальных и политических сообществ.

Все инструменты алгоритмичной систематизации различных процессов современного подхода к ведению архитектурной деятельности сами по себе абсолютно приемлемы и общепризнаны, они отражают современную модель развития пространства-среды, культуры и сознания общества, однако бессознательное и спонтанное, по прежнему,

будет будоражить умы и души людей, формируя новые принципы организации жизненно важных процессов.

Легитимизация

Все многообразие процессов архитектуры и ее реализации однозначно нуждаются в системной увязке друг с другом, ведь только синтез закономерных и спонтанных источников, могут открыть новые возможности, своего рода конфликт, играющий позитивно на развитие архитектурно-проектной деятельности, подводит общество к здравой аналитике и формированию новой пластичной парадигмы, рассматривая как одно целое архитектурное творчество, архитектурную деятельность и архитектурную реализацию. Несомненно, концептуальное позиционирование архитектурной идеи, как и сама по себе идея, должны выражать биологически, духовную и интеллектуальную подвижность, где критерием силы может служить только живой замысел автора. Архитектура вновь станет “Высокой” в тот момент, когда все вокруг будут ощущать нужду не в повышении конкретных стратегических приоритетов, а единой цели, ведущей общество к созданию удобной, комфортной и красивой среды.

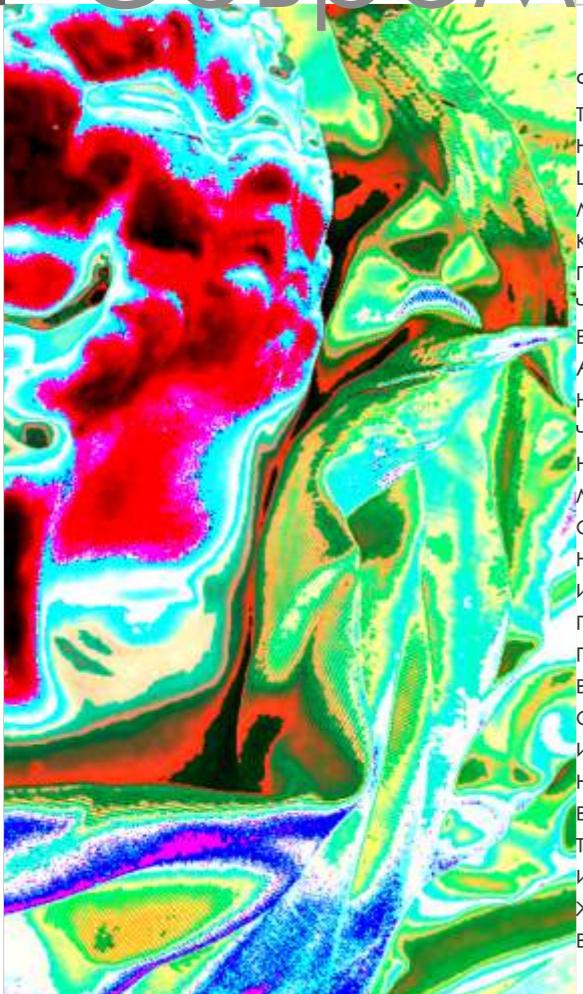
Решение проблематики разобщенности концептуального развития архитектурного творчества с практическим проектированием ставит на новый уровень восприятие как самой архитектуры, так и всего что с ней связано, выявляя сущностные потребности общества и формируя зеркальную среду в пространстве, отражающую здоровую идеологию и культуру. Важность концептуального проектного подхода, также обусловлена потребностями самой архитектурной среды, которая нуждается в индивидуальности, проявлении человеческих свойств и качеств в ней же.

“Новой эстетики”

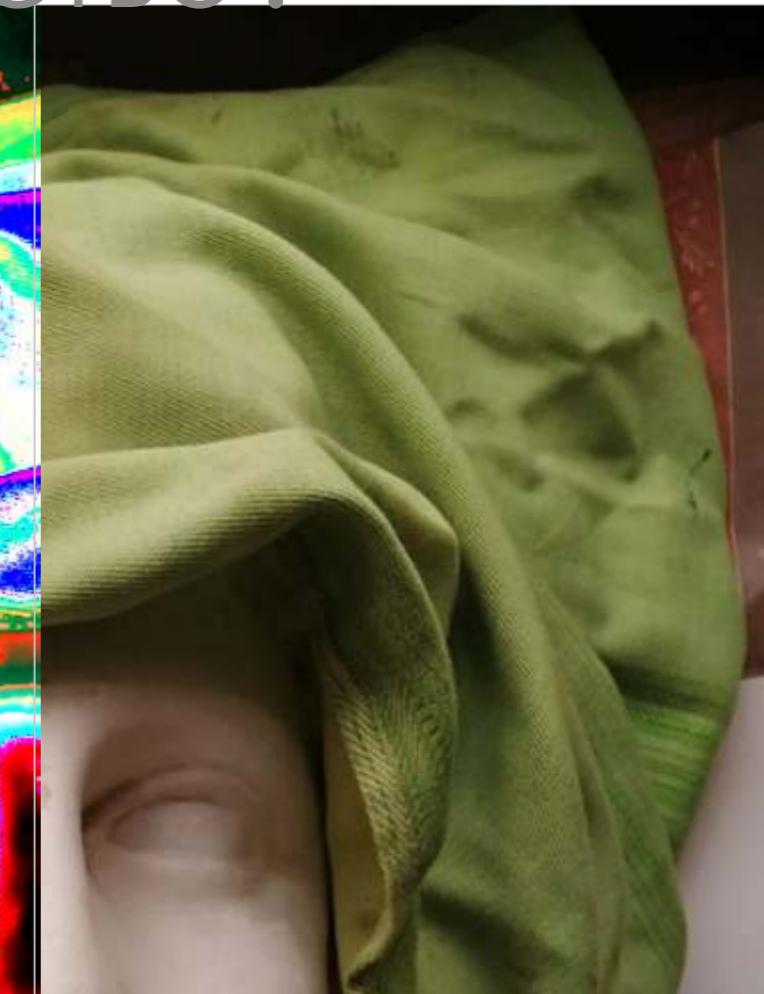
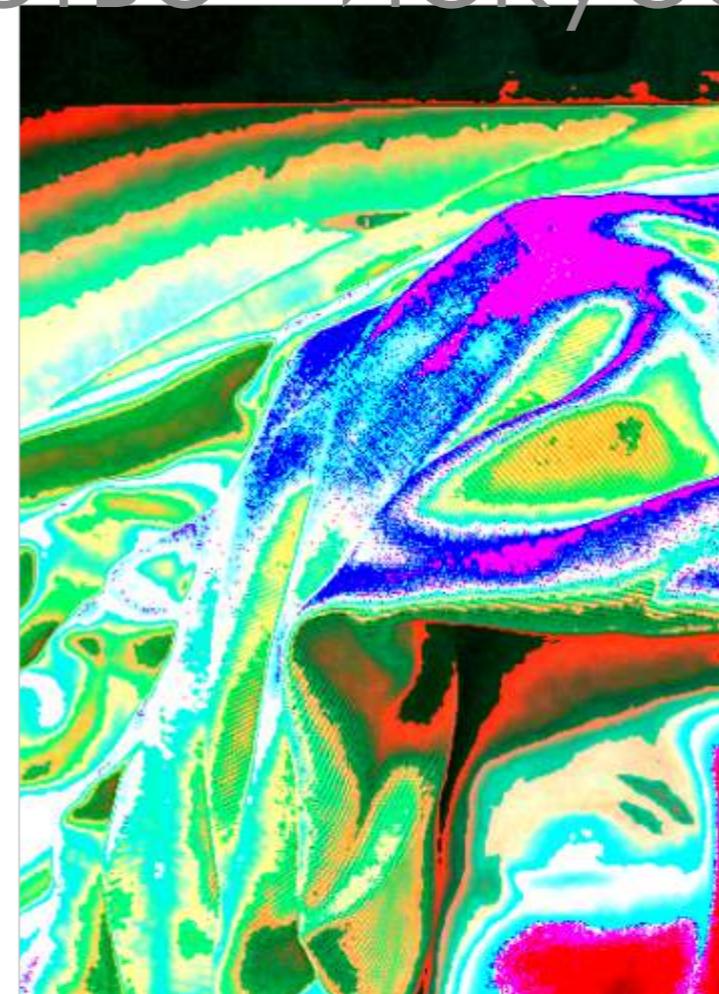
Матрица законодательного порядка всегда будет управлять системой, ведь привычное кажется нам нормальным только тогда, когда мы можем это объяснить благодаря легитимным закономерностям, но интеграция всех сред научной дисциплины явно ставит архитектуру на рубеж глубокого погружения в освоение сущностных процессов для которых она создается. Концептуальные смыслы всегда будут вызывать в обществе эффектные реакции, а архитектура будет их крупнейшим носителем, способным активно воздействовать на человека и развивать его потенциал на всех рубежах. На сегодняшний день существует целый ряд законов, регулирующих процесс архитектурной деятельности, именно деятельности, а не творчества.

Все эти легитимные компоненты политизации архитектуры и устройства определенной коммуникации между ней необходимы для ведения социально-правовых отношений и использования архитектуры, как сугубо утилитарной системы, которая нуждается в воспитании со стороны человека. Ее непослушность была вызвана именно расслоением подходов к проектированию и установке монархии на внешнем практическом уровне.

Современное искусство - искусство?

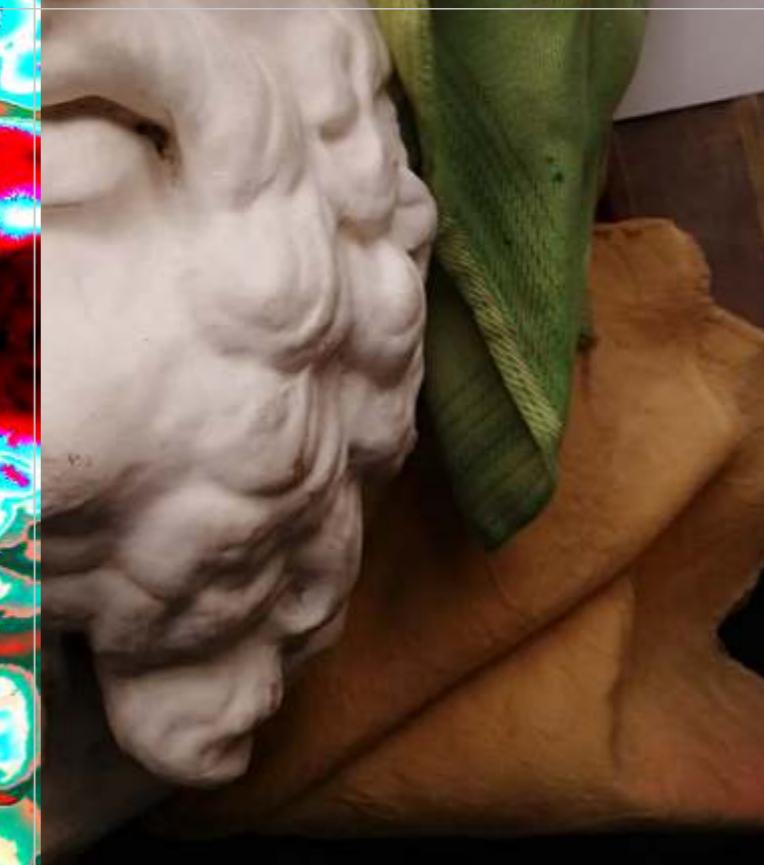
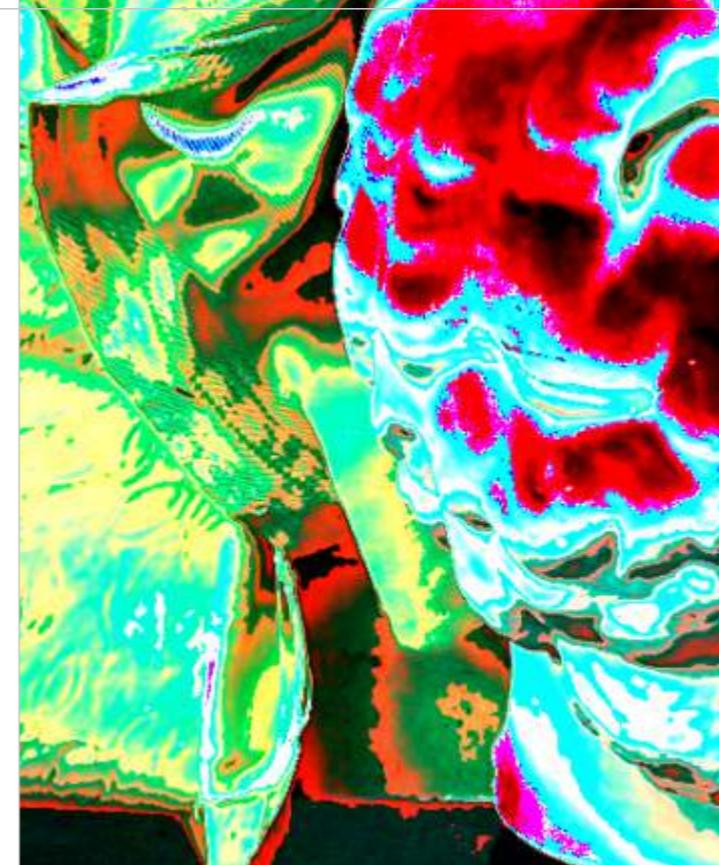
Фокус смыслового значения в области современного творчества приобретает наибольшее доминирование над художественно-эстетической выразительностью и ценностью. На сегодняшний день образовалось множество так называемых "Пустышек", культивирующих некие индивидуальные смысловые поиски, трактовка которых как правило простирается через наиболее простые, быстрые и не всегда выразительные категории, и инструменты. Абстрактные формы современности зиждутся на некой связи проблематики взаимодействия среды и человека, вбирая импульсивные позитивные и негативные потоки в свои образы. Практис масштабного развития взаимодействия человека с современной информационной средой заставляет нас активно включаться в цифровизированные образы и ритм жизни, требующий заимствования нашего пространственно-временного ресурса. Это ведет к поиску унифицированных и фракционных принципов в выстраивании диалога с пространством современной культуры через более простые аспекты и методы. После разделения социальной парадигмы на человека природы и человека культуры, последнее, в процессе революционной динамики научно-технического прогресса стало доминировать над исходными корневыми потребностями и стилем жизни общества, заставляя его упрощать внутренние и внешние механизмы постижения окружающего мира.

Упрощение - путь к утрате ремесла?

Культура, а точнее сказать мода в свою очередь адаптировала человека и его творчество под некий безликий алгоритм, утверждение которого строится на индивидуальности локального мышления, впадающего в общий океан стагнационной и инертной базы информационного и беспорядочного изобилия. Художественный каркас начинает строиться не с высоко духовного идеала и фундаментальных предпосылок, а с некого модного импульса, разжигающего, как спичка конфликт разума, чувств и души, окутанных противоречием наследственной силы классического искусства и современной смысловой игры разума, переносящей объекты с одного контекста в другой, что более характерно для дизайна, нежили для искусства. Да и вообще как в пространстве появилась эта грань - современное и классицистическое, может современное было всегда, трактуя собственную позицию, как положение пространственно-временной реальности в конкретный настоящий период времени?

Разумеется, появление и активное распространение авангарда способствовало трансформации сознания и укоренению новой художественной геометрии, в прямом смысле слова. Уход от назойливого романтизма, трагизма и сюжетности стал первым шагом к движению искусства в сторону науки, философии, просвещению и в целом интегративной модели развития на основе технико-экономической парадигмы развития общества. Ввиду таких масштабных соединений и поисков связи всего со всем, искусство, как и многие другие направления стало обмениваться понятийным спектром, теряя собственные черты преемственности, путая тем самым понятия и контексты, с которыми они связаны. Данный факт нельзя считать негативным, ведь сопоставление путей различных сфер знаний, позволяют нам двигаться вперед, открывая новые горизонты т развития целостный уровень прогресса, однако это не всегда так!

ИСКУССТВО ИЛИ ДИЗАЙН?

В погоне за новым, обогащая характер предмета или явления, мы наполняем его большим спектром предпосылок и создаем более сложные понятийные конструкции. В отличие от классики, питающейся конкретными и более близкими вещами, нынешний пласт культуры обращает потребителя в глубину поиска смыслов, отводя его от самой предметности и ее оболочки, качества этой оболочки и ее функционально-смысловых свойств. Настоящее "Современное" является таковым лишь однажды, на конкретном периоде времени, по этому нельзя сказать что искусство современно, оно скорее динамично, ведь завтра, оно может вполне претендовать на роль той же классики, оставляющей за собой шлейф образов и событий прошлого, но и здесь есть свой подвох, который заключается в инструментарии, преобладающем на конкретной вехе культуры. И уже привычная всем нам классика раскрывается во всей красе, демонстрируя не голый синтетический импульс, а целое многообразие закономерностей, иерархий, контрастов,

образов, событий, которые отражают некую системность и событийность жизненного пути общества, развития культуры мышления, сознания и души. Не смотря на импульсивную роль "Современного искусства", оно безвыходно пользуется очертаниями классики, реверсируя их, динамично изменяя среду и сознание человека. Но может ли такая динамика быть вечной, монументальной и запоминающейся, какой оттиск она может оставить в различных средовых, духовных и интеллектуальных контекстах? На данный вопрос может дать ответ только перспектива "Современного искусства" и его многогранный потенциал, а так же возможность вернуть ремесленный подход к творчеству, обозначив его как трансцендентную связь с авторским началом. Именно ремесло в большей мере связывает художника и зрителя. Технические умения, навыки и талант, пропускаемые через сознание художника моделируют ценностную связь и определенный эстетический облик, достижение которого лежит в самом таланте художника, его способности механически построить образно-

Сегодня же воспроизведение художник не просто делает на технике многосложные и необычные, он всячески кодирует информацию, порой даже по своему, индивидуально и многомерно, что и вводит в заблуждение зрителя, не понимающего данного контекста, предмета, языка и явления. Прочтение художественного сценария ложится через многозначные и не всегда конкретные формы выразительности, абстрактные категории позволяют наделить объект искусства собственным пониманием и трактовкой, дав широкое поле для поиска смысла зрителю. Таким образом, формируя у адресата смазанный образ предмета или явления художник фокусирует внимание, не на самом произведении, а на формах поиска этих смыслов и выявлении сущностных аспектов, заложенных в том или ином контексте. Ранее я отметил, что современное творчество весьма многогранно, в первую очередь ввиду своей связи с общим мировым прогрессом, но все же характер понятий заимствованного интегрированного плана должен подстраиваться под конкретные сферы жизнедеятельности человека. С понятием искусство, на первый взгляд бесформенным и в то же время весьма многогранным пытаются связать множество философских, научных, просветительских и религиозных терминов, раскрывающих с одной стороны потенциал творчества во всех этих направлениях, а с другой, теряющий конкретику в конкретной сфере, наполняющей ее все большей абстрактной категорийностью. Следует понимать, что искусство должно обладать определенной содержательностью и составом, как живой

Как наделить ЭСТЕТИКОЙ

смысловой сценарий. Именно по этой причине классика, несет в себе "Вечное и настоящее искусство" раскрывая способности человека анализировать, мыслить и воплощать с помощью определенного ремесла, что утеряно в современном искусстве, где ключевую роль играет аспект концептуальности и технологичности, как ремесла современности. К подобному конфликту ремесел можно относиться по разному и всячески критиковать "Новое", но важным является то, что в каждой пространственно-временной ситуации будет преобладать ремесло, соответствующее социальному-временному контексту. Другой вопрос заключается в образе эстетики, которую сегодня всячески пытаются перевернуть с ног на голову, отрицая любой ход и алгоритм эстетики самого мышления, использования композиционных приемов, методов и техник. Современные интегративные принципы с обогащением культуры в плане многогранности, в определенной степени выжимают из нее самое ценное:

дух, душу, выразительность, техничность, талант и ремесло. Сегодня каждый может стать художником, дизайнером, фотографом, имея лишь технический инструментарий и формальный навык его эксплуатации, но все это будет лишено самой ценности: интеллектуальной, материальной и духовной. Создавая словно пустышки, загнанные в насыщенные и технологические фантики, порой бесформенные и бесперспективные, художники ставят в приоритет не происходящее вокруг, а происходящее внутри их самих, надеяясь это сверхпотенциалом, навязывающимся зрителю. Успех классики в ее проявлении и массовости понимания, восприятия, давали ей шанс претендовать на место в душе адресата, в его чувствах, эмоциях и голове, демонстрируя связь с миром, его проблемами и переживаниями пусть и в буквальном воспроизведении, которое было доходчиво и закодировано лишь в таланте реалистического воспроизведения замысла автора.

СОВРЕМЕННЫЕ

организм, для того, что бы взаимодействовать с человеком, быть актуальным, подвижным и ценным. А содержательность искусства обязана заимствовать ценностные качества легитимного творчества, где корневая модель строится на обоснованных факторах и предпосылках, которые впоследствии можно смешать с формами уникальности мышления, приемами и техническими возможностями отдельных областей и индивидов, развивая нелинейную и более свободную конструкцию художественной формы, обладающей ремесленной ценностью и функционально-смысловым подтекстом. Разумеется, без противоречий нет развития и важнейшей задачей на сегодняшний день является установка баланса и гармонии между понятийно-смысловым блоком, визуально-образным, функциональным, материально-техническим и историко-культурным. Наступает время формирования новых оснований, алгоритмов и систем, сущность которых не может зиждаться лишь на формах поиска синтетических научно-художественных образований, с одной стороны и организации бессистемной импульсной формы поиска художественного облика и смысла с другой, оно должно включать как устойчивые формы легитимной интегральной базы, так и спонтанные импульсы и реакции авторского "Я".

СМЫСЛЫ?

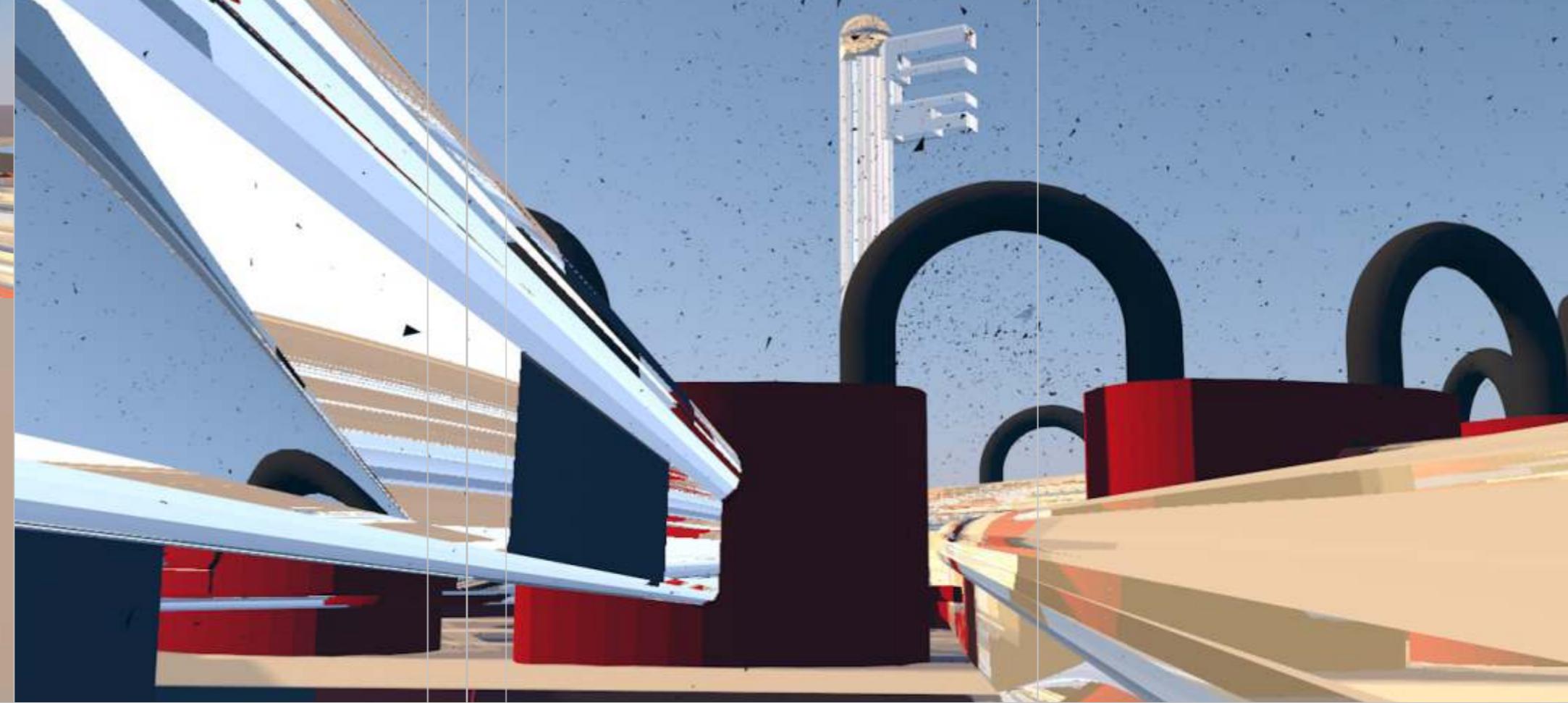
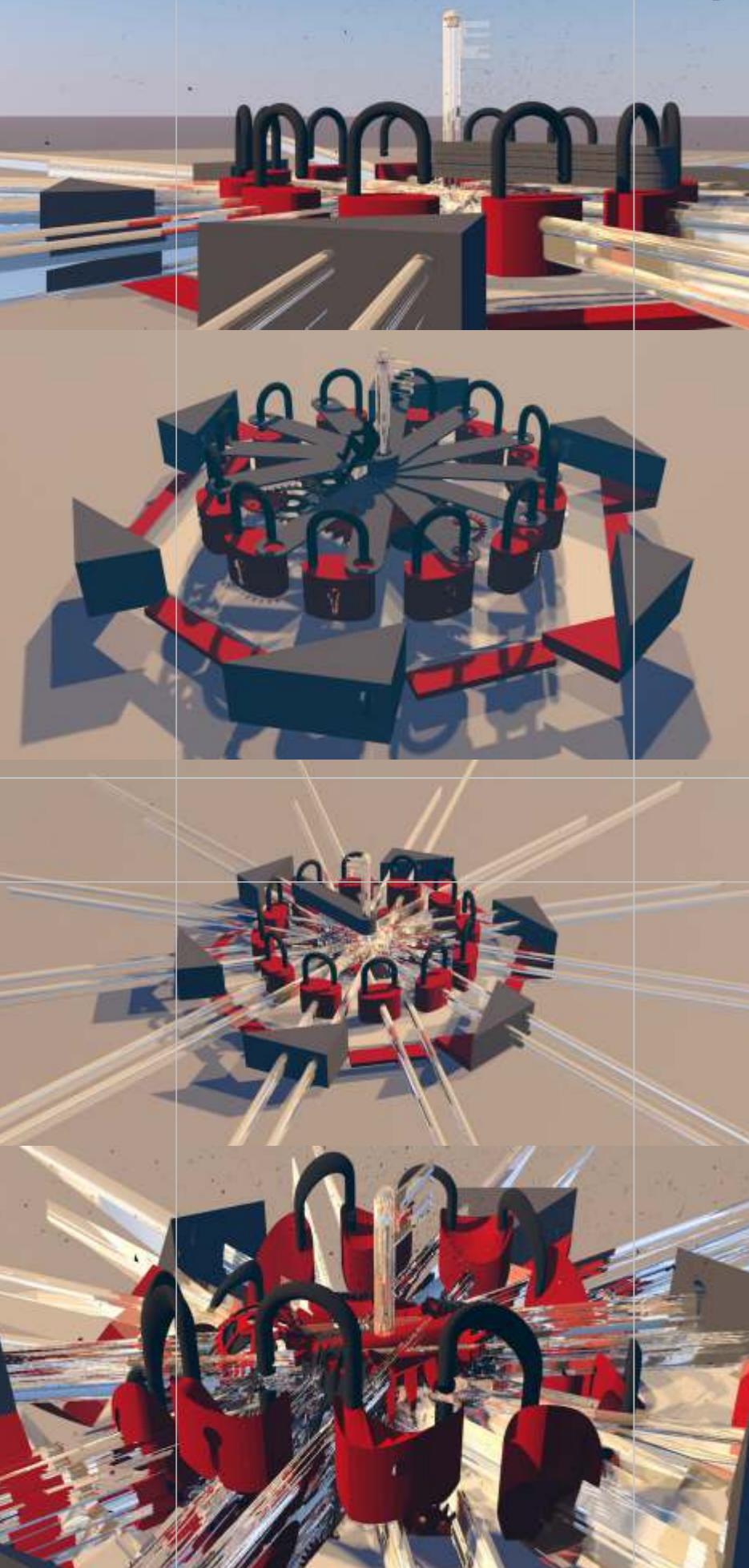
“Ключ от всех дверей”

Современное общество и в частности человек имея широчайший спектр возможностей, все равно зачастую остается в неком отчуждении в решении собственных жизненных задач и проблем, заставляющих его искать формы и методы их разрешения в различных системах, которые не всегда приводят к должному эффекту ввиду своей узкопрофилированности. Отчуждение и локализация человека от самого себя и погружение в цифровую среду практически совсем лишили нас шанса на живой диалог с собственными заботами и друг с другом. Массовое забвение в отношении культурных традиций и ценностей сделала нас слабыми по отношению к самим себе, создав дополнительные барьеры и границы в организации большинства процессов жизнедеятельности. Таким образом, перед нами встает вопрос о том как и какими методами решить данные проблемы. В данном случае я предлагаю зрителю открытий визуальный интерактивный диалог с системой, в которой пребывает каждый из нас, решая те или иные задачи. Постижение негативных проблем и рамок бытия человека предлагается раскрыть через потенциал взаимной коммуникации.

Образование - то, что имеет образ!

Современная социальная изоляция на физических и психологических уровнях замыкает человека в собственной замочной системе, отрицающей решение проблем и задач через совместный живой диалог, заставляя искать ключи к счастью и радости в самом пространстве, где избыток информации и цифровых взаимодействий отводят нас от источника живой культуры, целостности и равновесия. Многомерность существующей среды вместе с предоставлением широкой сферы ресурсов, все больше отводит нас от ярких живых взаимодействий в сторону дистанционно-цифрового формата коммуникации с активным погружением в личностный локальный мир, не дающий широкой панорамы возможностей и форм реализации. В поисках бессистемного, устав от повседневной цикличности, человек начинает более дробно и фрагментарно рассматривать собственный образ и возможности духовной и интеллектуально развитой личности.

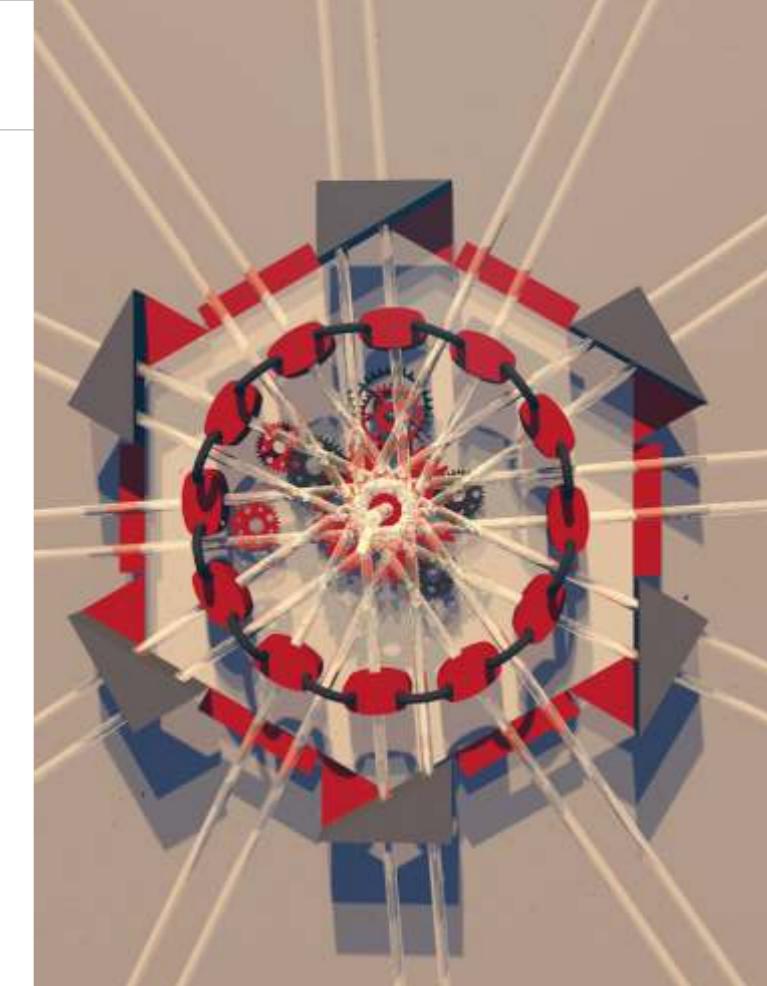
Внешнее равенство позволяет определить

Органическая система или нет ?!

Поиск собственного потенциала в данной связи может лежать лишь в целостной интеграции живых ресурсов на духовном и предметно-физическом уровнях. Вникание и замыкание в потребности и характерные черты друг друга позволяет организовать подвижный механизм, включение которого будет обосновано пронизыванием духовных ключей друг в друга в сопутствующем направлении. Замыкающее единство и встречный обмен духовными и интеллектуальными ценностями обогащают круг механизма, делая его более устойчивым и перспективно развитым. Концентрируясь на центральном образе целеполагания, композиционная кинетика проходит сквозь него, попадая так или иначе в противоположного персонажа, попарно замыкая таким образом круг и позволяя осознать связь всего со всем, как противоположно попарную, так и периметрально-последовательную.

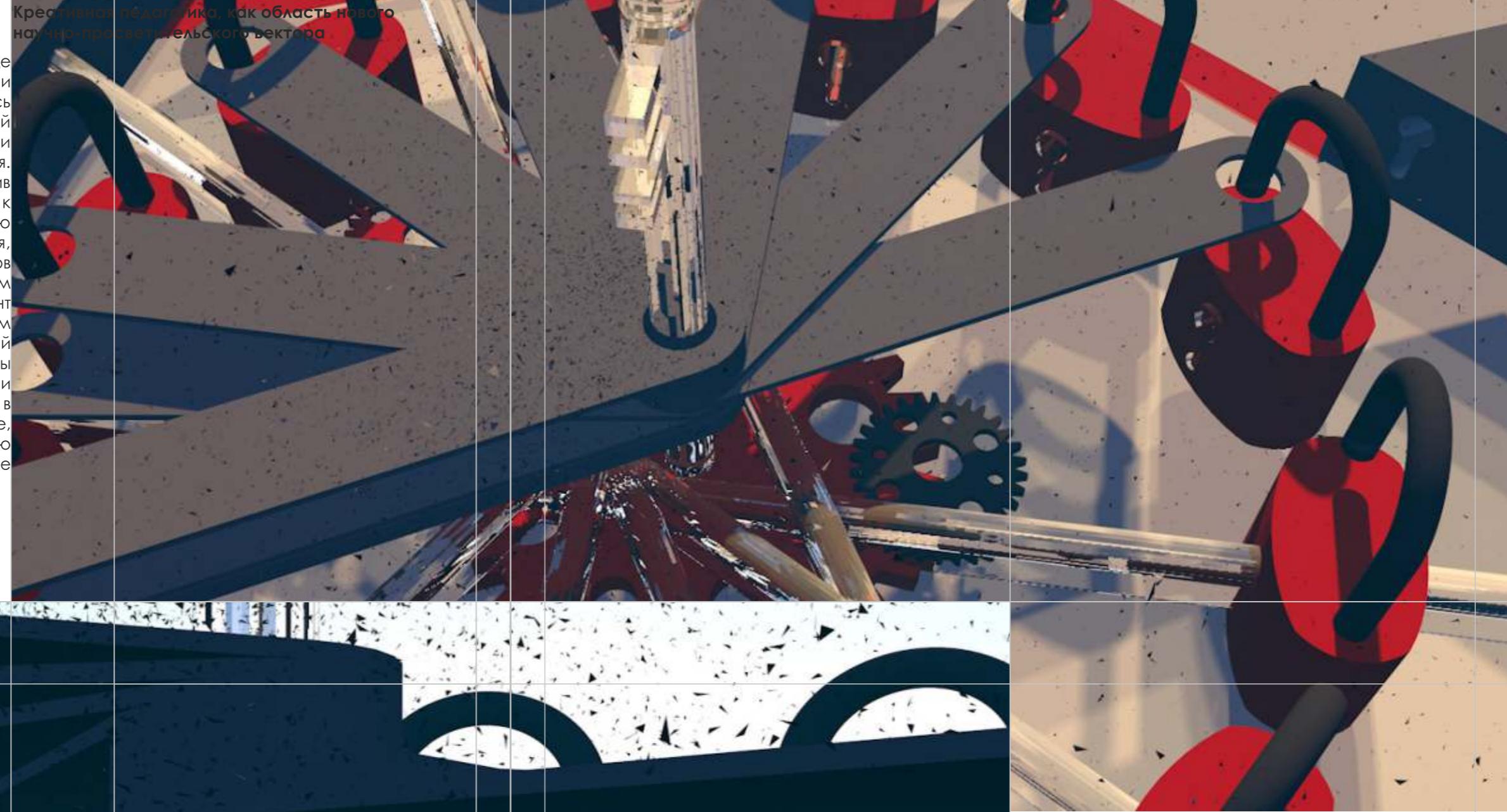
Формы случайности, свободы и индивидуальности в данной композиции находят начало в вертикальной особенности композиционной динамики, которая идет от характера подвижности элемента Дужки, являющейся именно тем звеном соединения, которое формирует подвижную устойчивую связь, не позволяя элементам разорвать ни горизонтальную, ни вертикальную связи, образуя лишь прочные возможности между ними, зависящие от взаимного положения и изменения дистанционных параметров. Словно 12 месяцев, представляющих цельный календарный год система призывае ни сколько к алгоритмичности действий и мышления, сколько к целостности подходов решения тех или иных задач с помощью единой внутренней и внешней связи, но здесь важно не только это. Большое значение имеет дозволенность, способность и намерение освободить один из своих каналов для проникновения другого.

внутренний потенциал.

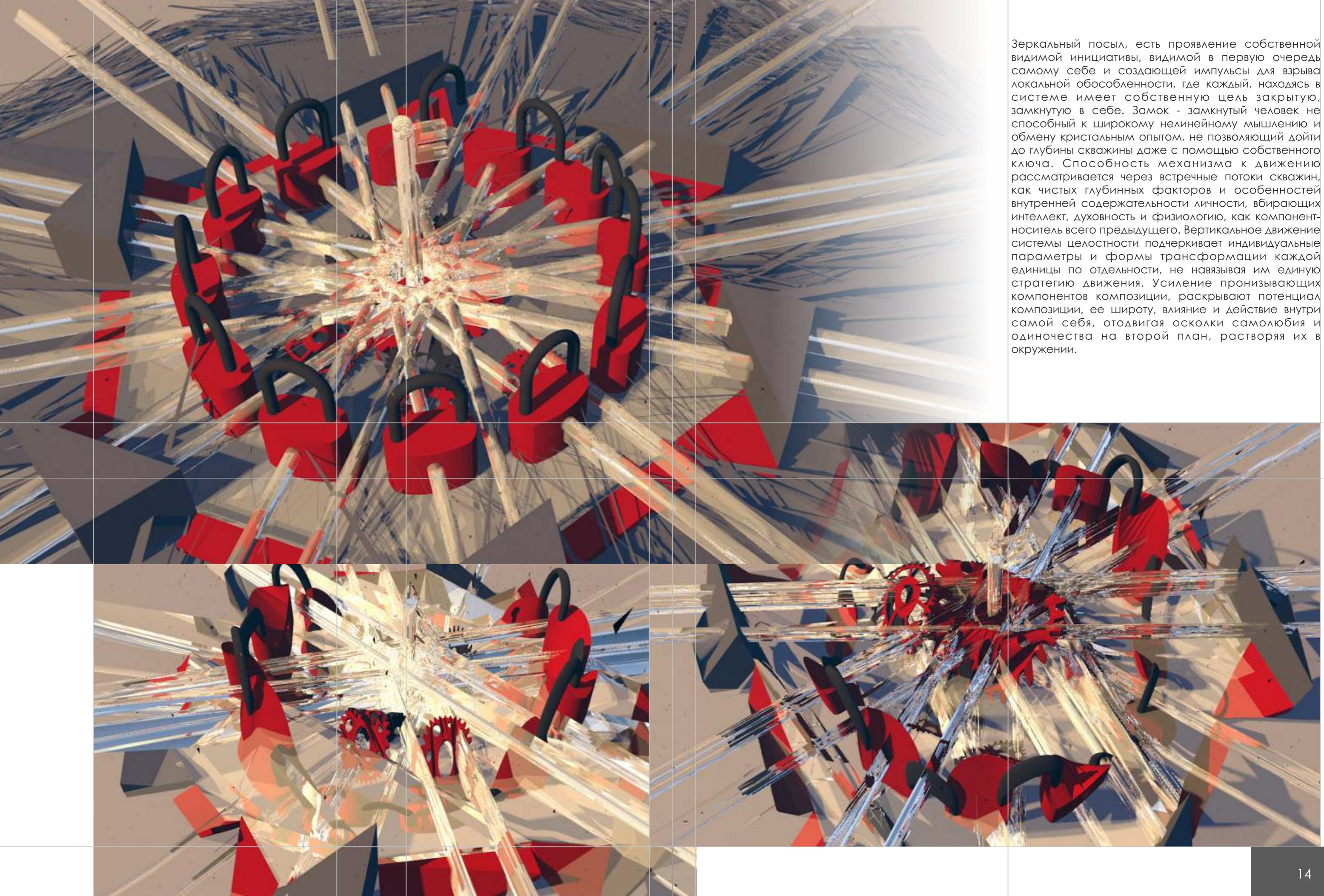
Зеркальный посыл, как видение своих действий

Так, впустив в себя, в свой разум и сердце близкие переживания, ситуации, объекты и вещи, мы отпускаем часть энергии, делясь ей с окружением, позволяя впитать в свой механизм атмосферу единства и целостности, пусть даже она небольшая. Положив руку на близкое плечо, и ощущив на своем такую же руку человек фиксирует такое положение понимая всю силу энергии общего взаимодействия, которая увеличивает количество адресатов руководствуясь важностью и приоритетом как вопросов, входящих в ассортимент круга, так и самим кругом, его локальным разнообразием и перспективой взаимного развития. Удлинение скважины на пути к взаимной целостности формирует глубину погружения в чувственные и эмоционально-смысловые, образу, духовную и интеллектуальную содержательность, продиктованную каждым из компонентов композиции.

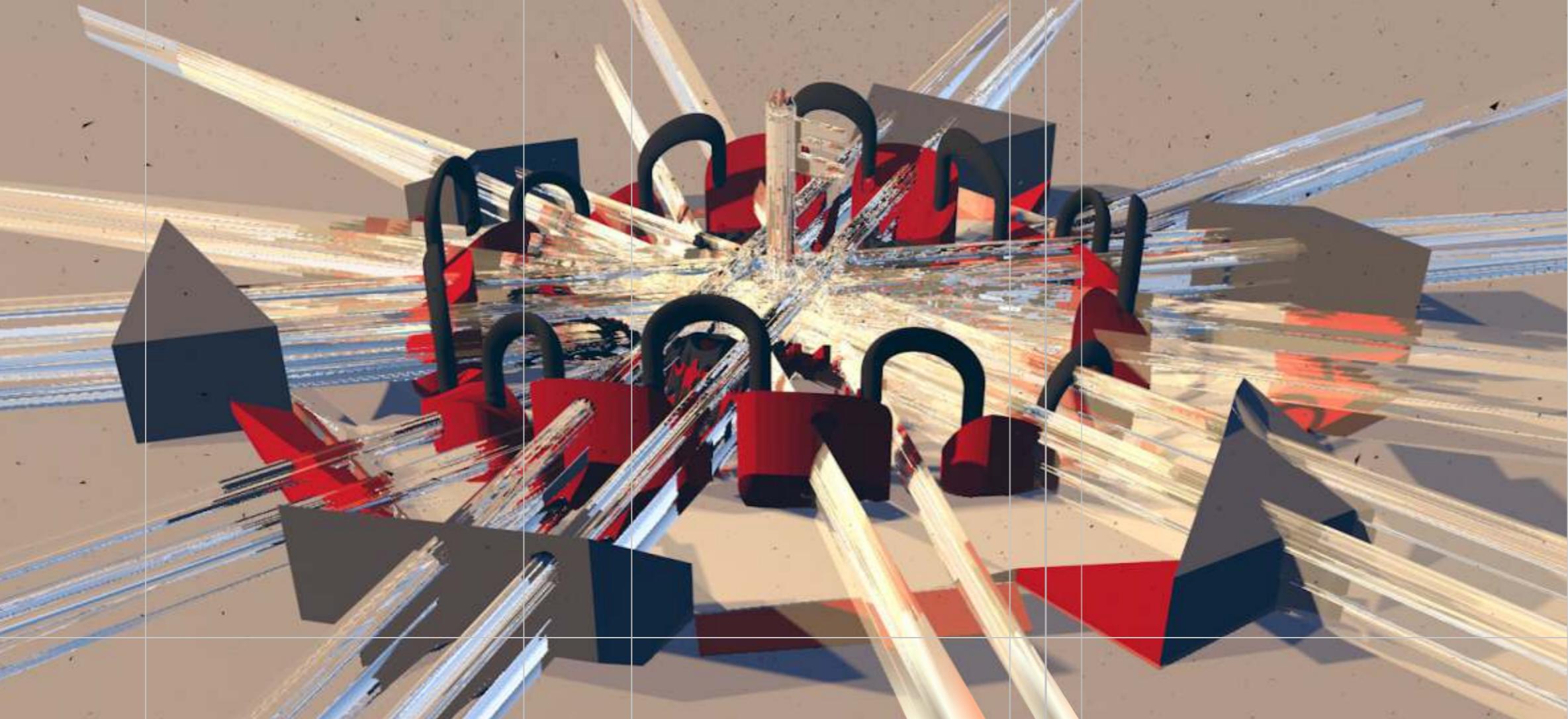
Немалая роль в концепции отводится зеркальной структуре каждой из скважин, образующих единый целевой характер и мотив, сходство которого подталкивают людей на поиск связей и их поддержку. Данный факт ставит противоречивую преграду в обосновании целостности на основе подобий, однако подобия лежат лишь во внешней среде поля осмысливания. В свою очередь все подобия и зеркальные плоскости, из которых состоит Скважина, обладают различными ключами, как внутренними проявлениями индивидуальных качеств и характеристик личности. Внешние проявления отражают друг друга, давая понять, что оболочка и ее сходства позволяют каждому человеку обладать таким потенциалом, который он хочет раскрыть, без границ в средовом, и как следствие духовном полях.

“Осколки одиночества”

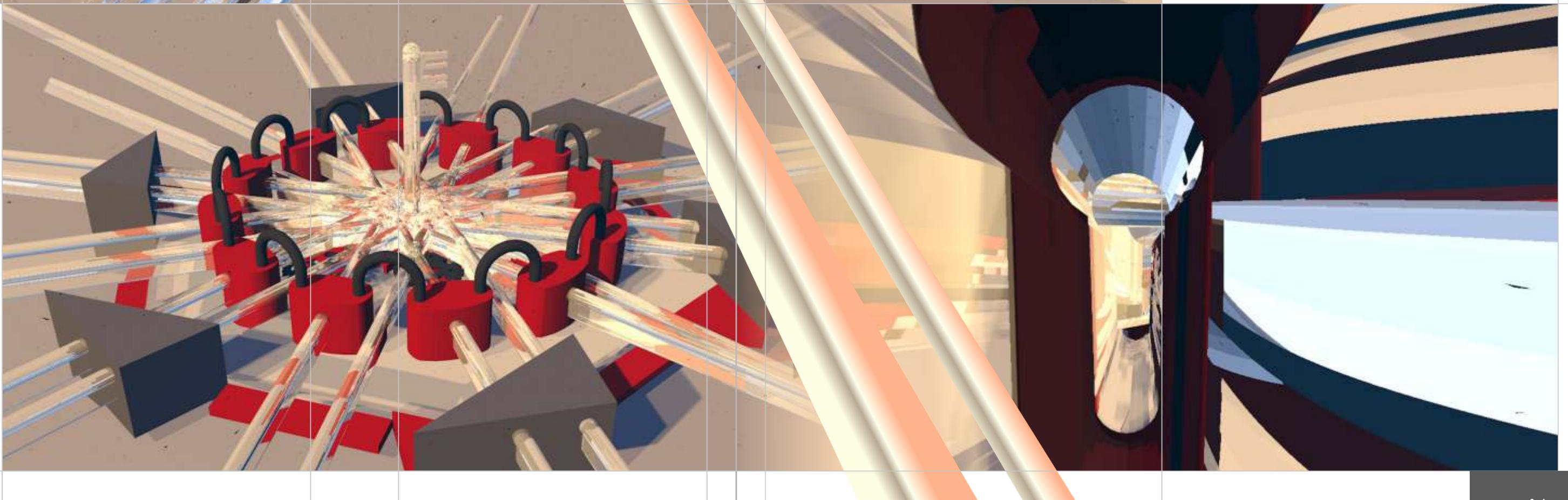

Зеркальный посыл, есть проявление собственной видимой инициативы, видимой в первую очередь самому себе и создающей импульсы для взрыва локальной обособленности, где каждый, находясь в системе имеет собственную цель закрытую, замкнутую в себе. Замок - замкнутый человек не способный к широкому нелинейному мышлению и обмену кристальным опытом, не позволяющий дойти до глубины скважины даже с помощью собственного ключа. Способность механизма к движению рассматривается через встречные потоки скважин, как чистых глубинных факторов и особенностей внутренней содержательности личности, вбирающих интеллект, духовность и физиологию, как компонентноситель всего предыдущего. Вертикальное движение системы целостности подчеркивает индивидуальные параметры и формы трансформации каждой единицы по отдельности, не навязывая им единую стратегию движения. Усиление пронизывающих компонентов композиции, раскрывают потенциал композиции, ее широту, влияние и действие внутри самой себя, отодвигая осколки самолюбия и одиночества на второй план, растворяя их в окружении.

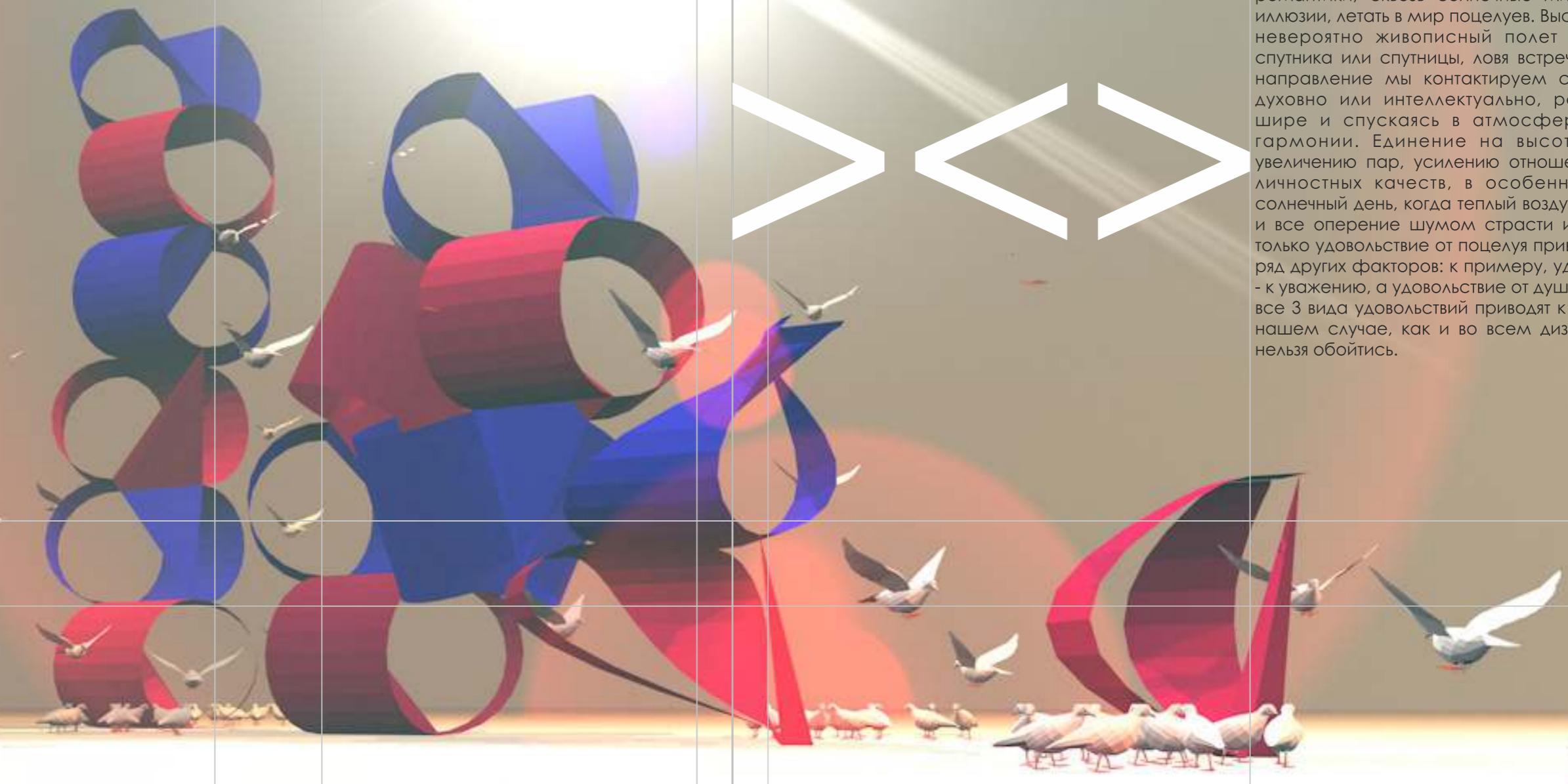
Проникновение=распространение=уравнение

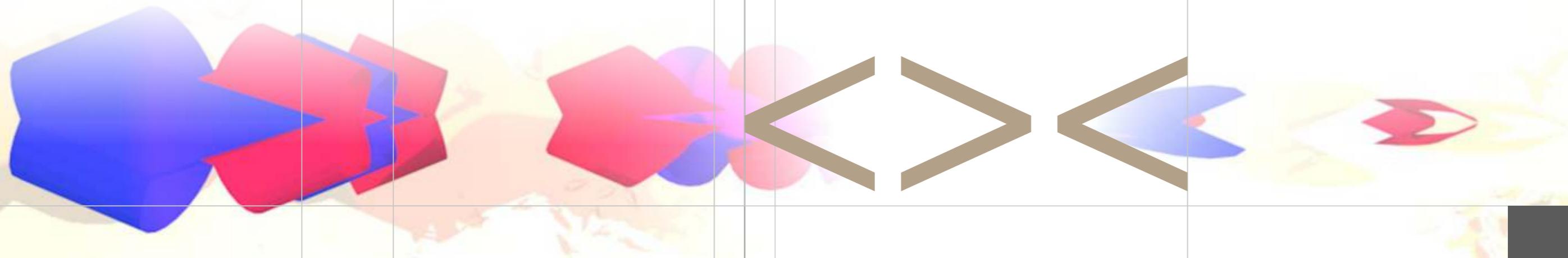
Проникая через свои же каналы скважин модель полностью концентрирует центральный узел обогащая формулу единства в оном ключе, как источник здравой, успешной и взаимовыгодной и дополняемой стратегии реализации внутренней духовной любви, интеллектуального изобилия и физической цельности. Таким образом, раскрывая компоненты равнозначного и уникального порядка инсталляция приводит динамичные доводы целостности и статичные роли локальной обособленности, демонстрируя кинетические усилия каждого отдельного элемента, стремящегося стабилизировать состояние и повысить характер внутренней динамики, излучающий не инертное содержание, а вполне многосложный таинственный образ и подвижность, как в физической, так и духовной плоскости.

Поцелуй птиц ><>

Кто же не хочет летать? Летать в мир лирики и романтики, сквозь солнечные миражи и световые иллюзии, летать в мир поцелуев. Высокий, спокойный и невероятно живописный полет невозможен без спутника или спутницы, ловя встречное или попутное направление мы контактируем с ним физически, духовно или интеллектуально, расправляя крылья шире и спускаясь в атмосферу взаимности и гармонии. Единение на высоте способствует увеличению пар, усилиению отношений и раскрытию личностных качеств, в особенности в приятный солнечный день, когда теплый воздух наполняет крылья и все оперение шумом страсти и нежности. Но не только удовольствие от поцелуя приводит к любви, но и ряд других факторов: к примеру, удовольствие от ума - к уважению, а удовольствие от души - к дружбе. И так, все 3 вида удовольствий приводят к любви, по этому в нашем случае, как и во всем дизайне, без страсти нельзя обойтись.

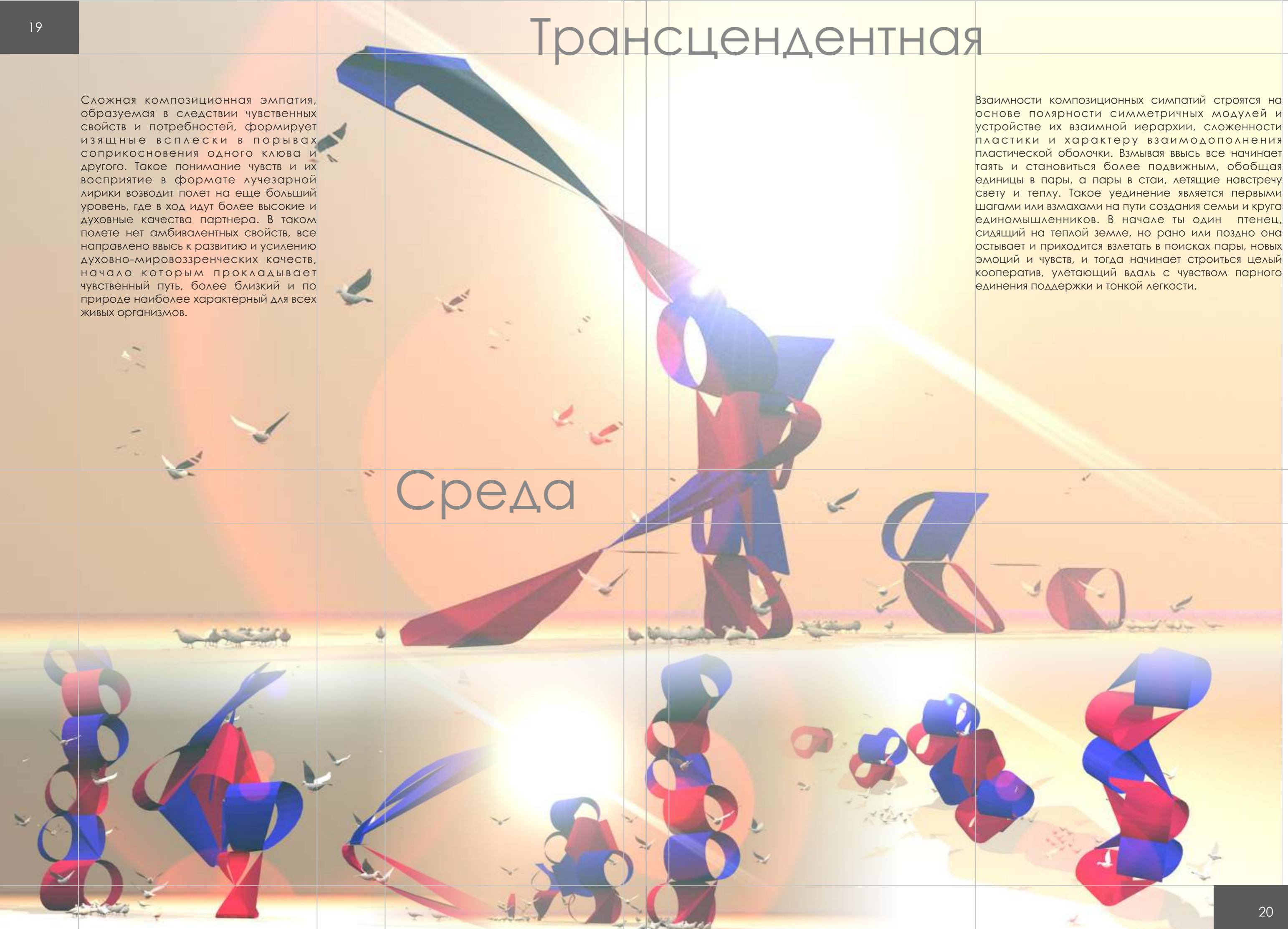

Трансцендентная

Сложная композиционная эмпатия, образуемая в следствии чувственных свойств и потребностей, формирует изящные всплески в порывах соприкосновения одного клюва и другого. Такое понимание чувств и их восприятие в формате лучезарной лирики возводит полет на еще больший уровень, где в ход идут более высокие и духовные качества партнера. В таком полете нет амбивалентных свойств, все направлено ввысь к развитию и усилению духовно-мировоззренческих качеств, начало которым прокладывает чувственный путь, более близкий и по природе наиболее характерный для всех живых организмов.

Взаимности композиционных симпатий строятся на основе полярности симметричных модулей и устройстве их взаимной иерархии, сложенности пластики и характеру взаимодополнения пластической оболочки. Взмывая ввысь все начинает таять и становиться более подвижным, обобщая единицы в пары, а пары в стаи, летящие навстречу свету и теплу. Такое уединение является первыми шагами или взмахами на пути создания семьи и круга единомышленников. В начале ты один птенец, сидящий на теплой земле, но рано или поздно она остывает и приходится взлетать в поисках пары, новых эмоций и чувств, и тогда начинает строиться целый кооператив, улетающий вдали с чувством парного единения поддержки и тонкой легкости.

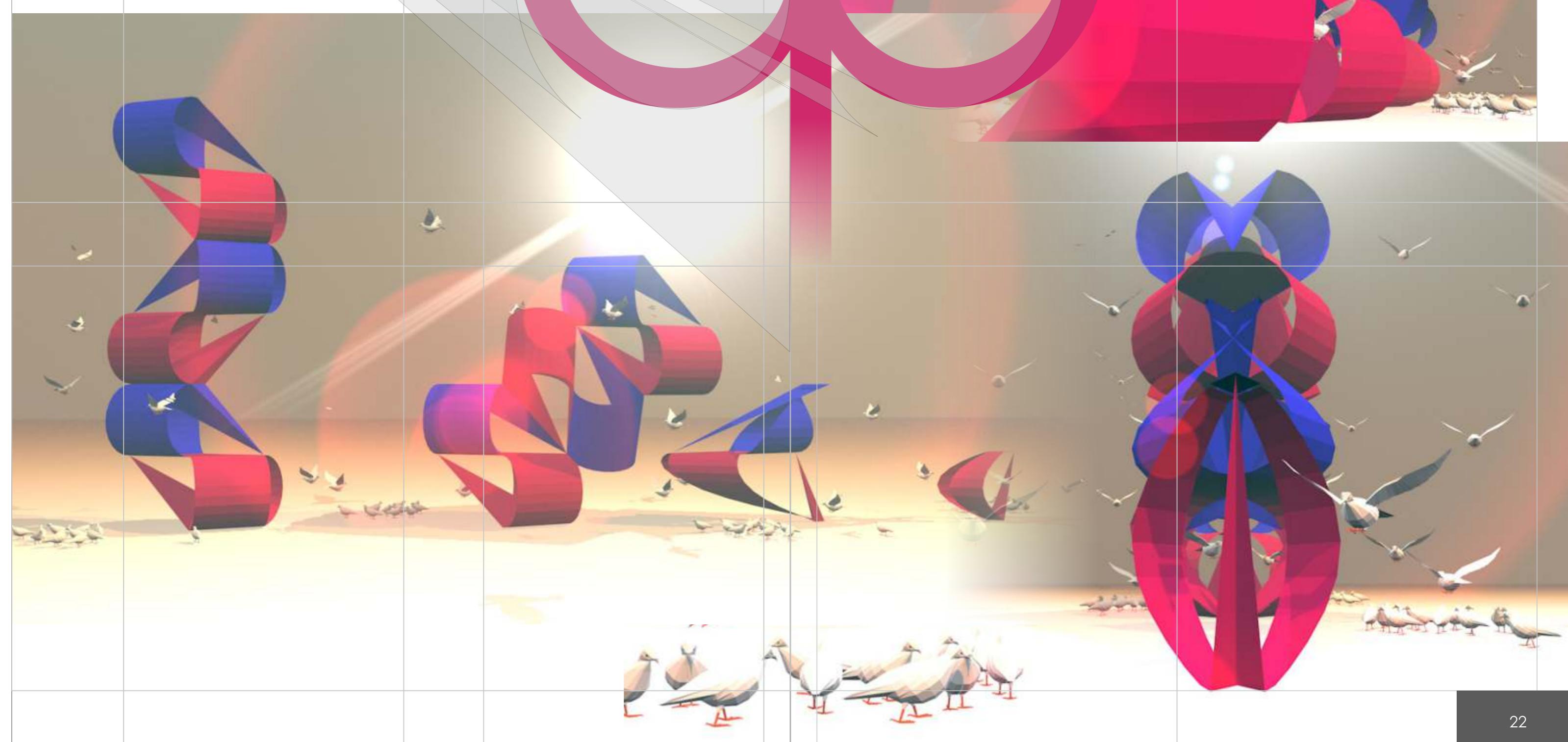
Среда

Взаимодействие

формирует стаю!

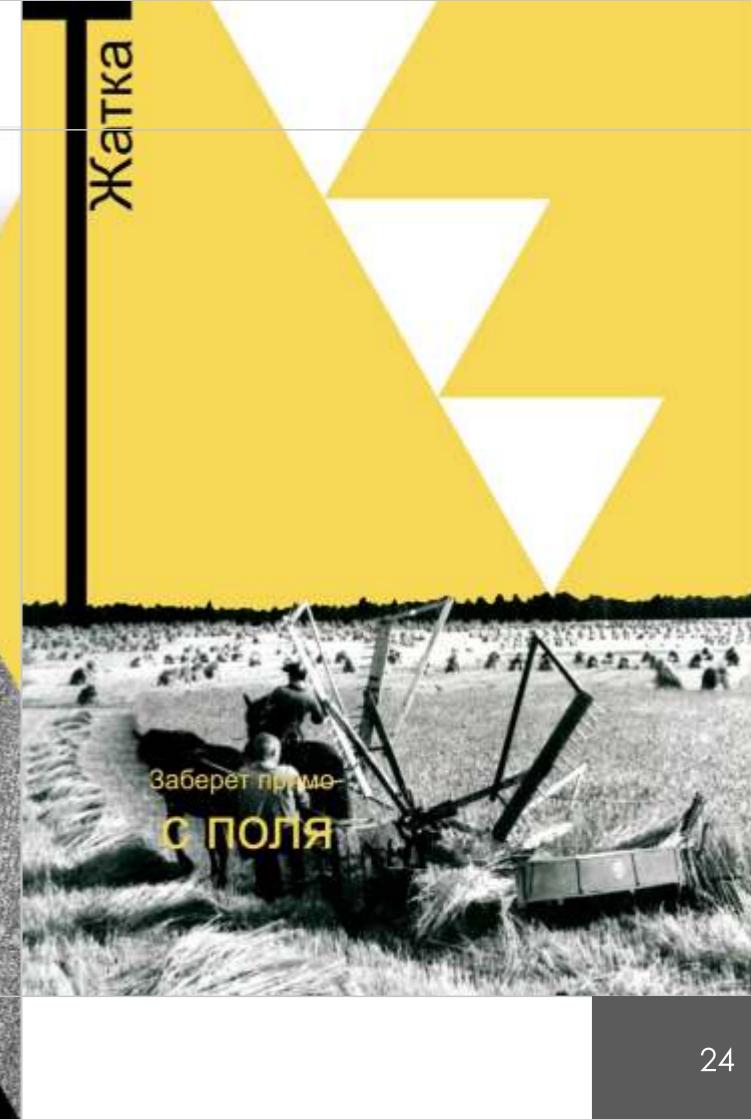
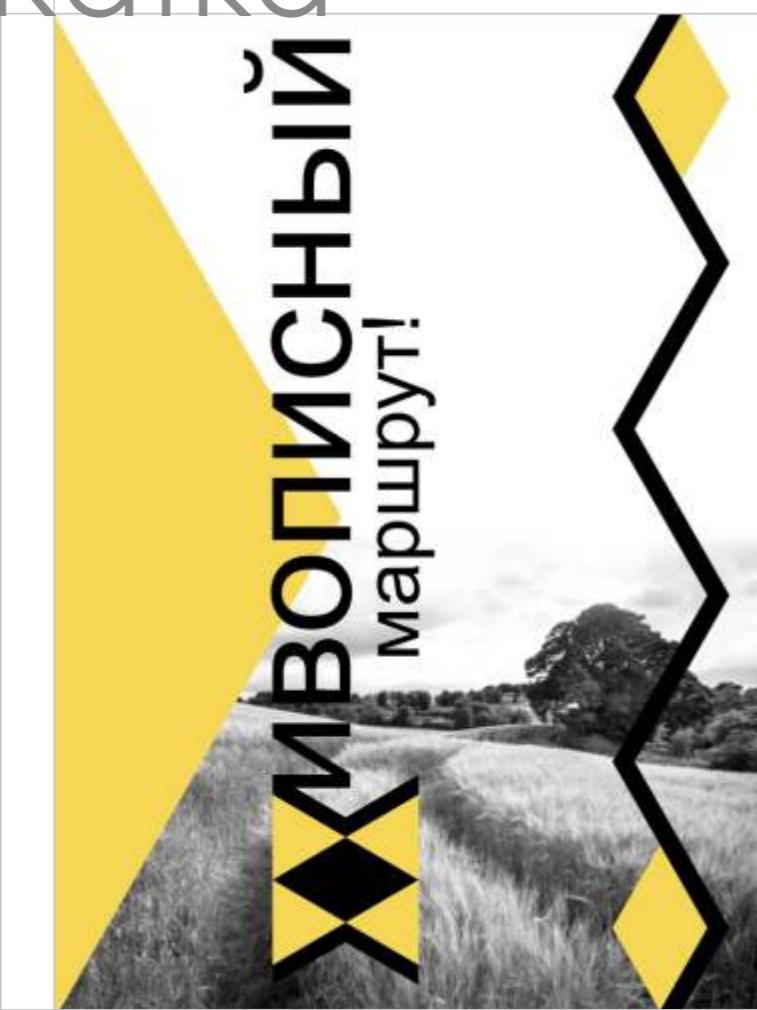
Динамика в воздухе, образующая систему взаимодействий, открывает горизонты свободы для коллективного и высокого полета, где романтизм и чувственная подвижность усиливаются теплотой солнца и формами совместного полета. Внутренняя тонкость формопластики диктует легкость и стремительность, а так же возможность беспрепятственно пронизывать воздушный простор, вбирая большие объемы воздуха.

Сельское такси “Жатка”

Путешествия по самобытной глубинке могут быть гораздо интереснее с появлением новых концепт-программ, таких как такси “Жатка”, которая не просто доставит вас в любой уголок слободы, но и покажет принципы и особенности деревенской жизни в технике и ее эксплуатации, вернув гостя к формам и методам обработки сельскохозяйственных культур.

Плодородный - это про Воронежский дизайн!

При всей своей скучности, Воронежский дизайн весьма богат потенциалом исторического креативного импульса контекстной реверсификации и предметности. Огромный задаток этой энергии лежит в принципах мышления нашего народа, богатстве его культуры и способности смешивать и детерминировать те или иные факты друг с другом под воздействием современных форм мышления, а так же внутренних и внешних предпосылок духовно-пространственного и предметного характера.

fertile
design

Образование - то, что имеет образ!

рождение идеи=воспитание идеи

Рождение любой идеи закладывается в поиске сущностной основы предметно-пространственной среды и заключении ее в визуально-смысловую оболочку. Так, рождая концептуальный способный организм мы наполняем его не только образами и смыслами, мы даем ему предназначение, роль и целую вариабельную модель развития тех функциональных параметров, которыми он наделен. Задача дизайнера в итоге сводится не только к рождению идеи но и к ее воспитанию.

красивый дизайн

яркий дизайн

стильный дизайн

лучший дизайн

Участие в конкурсе “Амурский дизайн”

Создание образа Воронежского государственного инженерного университета (на базе ВГАСУ и ВГТУ)

Формирование структуры Опорного университета и его всецелого ядра напрямую зависит от качества организации интегрирующих процессов и степени развития новых перспективных форм обучения, а также концепции развития образовательных программ и студенческих профессиональных с о о б щ е с т в ! Для того что бы отразить всю индивидуальность и особенность нового ВУЗа, сделать его узнаваемым, следует сконцентрировать в графической концепции интеграцию двух начал, это строительная и техническая и выявить единую суть для становления единого целостного образа, который позволит обобщить все научные направления и сделать их ведущим звеном научного вектора не просто Воронежской области, но и России.

Для того что бы начать формирование образа нового ВУЗа, необходимо определить спектр научных направлений, перевести их в вербальную и невербальную форму. Это позволит понять структуру и направление будущей концепции.

Образ Образования, как модель развития

С т р у к т у р а

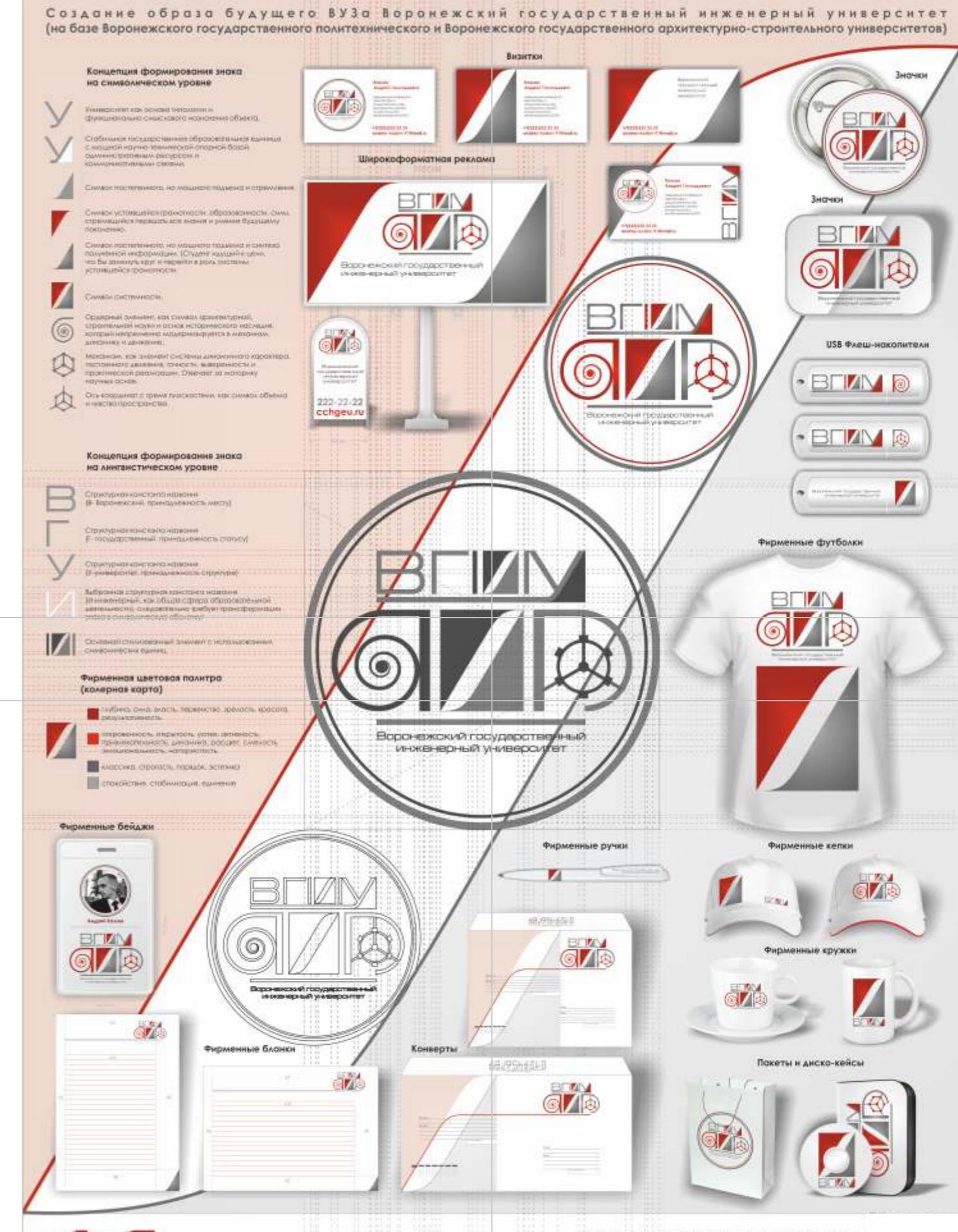
B Γ T Y :

Институт машиностроения и
аэрокосмической техники (схемы)
механизмы, техника)
Факультет радиотехники и электроники
(сигналы и волны)
Факультет энергетики и систем
управления (энергия, сила, источник)
Факультет информационных технологий и
компьютерной безопасности (вычисления
и формулы)

Следующим этапом проектирования образа и лингвистики ВУЗа будет выявление основных направлений ассоциаций и констант, необходимых для формирования итогового результата

Выбранный вариант названия и аббревиатуры, его описание и обоснование:
ВГИУ (Воронежский государственный инженерный университет) VGIU (Voronezh State University of Engineering)
Принципиально новое название, основанное на интеграции направлений Технического и Строительного университетов. Основой всего в данном случае является термин "инженерный", объединяющий в себе множество научно-технических направлений, которые присутствуют в обоих нынешних ВУЗах.

Концепция нового Опорного университета предполагает именно интеграцию и становление мощной системы научно-образовательных констант с возможностями трансформации под нужды времени, что в наше время является наиболее актуальной темой в образовании. Потенциал обоих вузов велик сам по себе, однако их родство и близость позволяют создать новую концепцию развития не просто Опорного ВУЗа, но и образовательной системы в целом, выстроив определенные реформы на базе существующих научно-технических и социальных основ и стабилизировав образовательную политику как региона, так и всей страны.

Устойчивые формы графического дизайна

Одним из важнейших компонентов графического дизайна помимо точки, линии и пятна, является непосредственно смысловой скелет образа, в основу которого могут входить различные множества компонентов смысловой связи в иерархическом ключе. Успех любого знака так же зависит от качества концептуальной кодировки, а именно, от возможности и методов синхронизации и стилизации образов, входящих в состав функциональной, смысловой и эстетической содержательности продукта или услуги. Рамки образов в свою очередь ограничиваются техническими требованиями, отсекающими лишний спектр ассоциативного изобилия. Характер же формируется спецификой органичности продукта или услуги, задающей композиционно-сценарную связь каждого из компонентов образной знаково-символической системы и их взаимную и обосновленную роль относительно общих характеристик.

Создание логотипа для юридической компании сопутствовало широкому спектру предпосылок, связанных с системой локации, именным символизмом, образами и функциональной поддержки, методикой и характером реализации рабочей деятельности и последовательности внутренних процессов с выявлением главенства ключевых факторов организации. Основной симбиоз знака строится на принципах композиционных формообразующих и пластических функционально значимых подобий, взаимосвязь которых акцентирует внимание как на отдельной роли элементов композиции, отражающих окраску признаков действий, так и на их целостной геометрической и физической связи. В дополнение к устойчивой знаковой системе включается поддержка цветовых и фактурных карт, основа которых кроется в той же специфике органичности продукта или услуги, что задает последующий нюанс или контраст в общей иерархии компонентов.

Таким образом графический дизайн использует методологию констант, заданных техническим брифингом и свободу внутренней организации, исходящую из образа мысли дизайнера. Фракционность компонентов в задачах построения логотипа обязывает дизайнера не только упорядочить их, но и выявить в этом многообразии доминирующие акценты, по которым будет производиться идентификация товара или услуги, а также грамотно закодировать их в образно-графической среде для пробуждения большего интереса и узнаваемости у потребителя. Дизайнер в формате этапности собственной работы должен искать в рамках брифа свободу комплексной организации компонентов знака, которые он сам обязан наделить новым системным смыслом, объединяющим весь локальный символизм каждого из компонентов композиции. Формы композиционной выразительности в свою очередь используют тот потенциал, который выделяет исходная потребность на будущий образ, включая или не включая в него такие законы композиции, как ритм и метр, нюанс и контраст, симметрия и асимметрия, устойчивость и динамика и т.д. Так конструкция образа приобретает связанные и взаимоустойчивые черты и характеристики, требуемые техническим заданием.

Логотип, как символ личности бренда

“Потаницы”

ВГТУ

“Лидеров может быть много”!

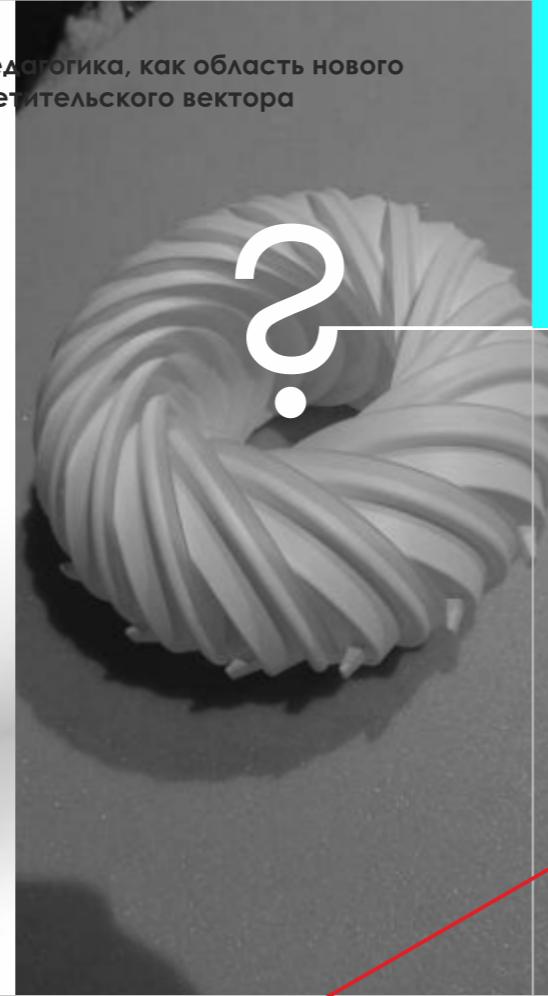

В 2020 году состоялось невероятное и весьма многогранное мероприятие, раскрывающее не только личностный потенциал каждого из участников, но и коллективные возможности в системном взаимодействии и решении сложных научно-технических и художественно-смысовых задач. Фонд Владимира Потанина выстроил в одну цепочку начинающих педагогов, магистрантов и преподавателей высшей категории для выявления и раскрытия потенциала современных проектов, коллективов и систем для поддержки новых способов и форм развития науки и творчества. Стипендиальный фонд провел для участников Воронежского государственного технического университета ряд тренингов и испытаний, которые объединили молодых перспективных людей в их стремлении показать возможности собственной деятельности и непосредственно личности. Программа так же помогла найти единомышленников и ознакомиться с характером смежных и совсем полярных специальностей, которые на каждом из этапов и испытаний раскрывались с различных ракурсов. Коллективный сценарий «Потанинской игры» заставил всех участников выйти за рамки собственной среды научных знаний, мысля шире, давая возможность с одной стороны действовать как лидер, а с другой, как исполнитель, что не приуменьшало значение одного в отношении другого.

Дух соперничества в данной конвертации преобладал с той же силой, что и дух единения, стимулируемый коллективной энергией и желанием выйти вперед, однако в этой игре не было победителей и проигравших, она показала нам отличную слаженную работу и возможности каждого сделать вклад в общую победу над предстоящими задачами. Программа фонда продемонстрировала широчайший интеллектуальный потенциал молодежи и заставила поверить каждого в собственные силы на пути достижения научных и творческих целей, объединяя абсолютно полярные области, находя в них потенциал для взаимного развития, роста и продвижения уже в широких рамках современной науки, промышленности, творчества, образования и бизнеса. Отдельную благодарность хочется выявить родному ВУЗу, который был максимально заинтересован в качестве подготовки всех участников к испытательной программе стипендиального фонда Владимира Потанина.

“Не детские игрушки”

%

Цикл мастер-классов из нестандартных материалов

В формате новых мастер-классов от Андрея Козлова и его коллег ребенку

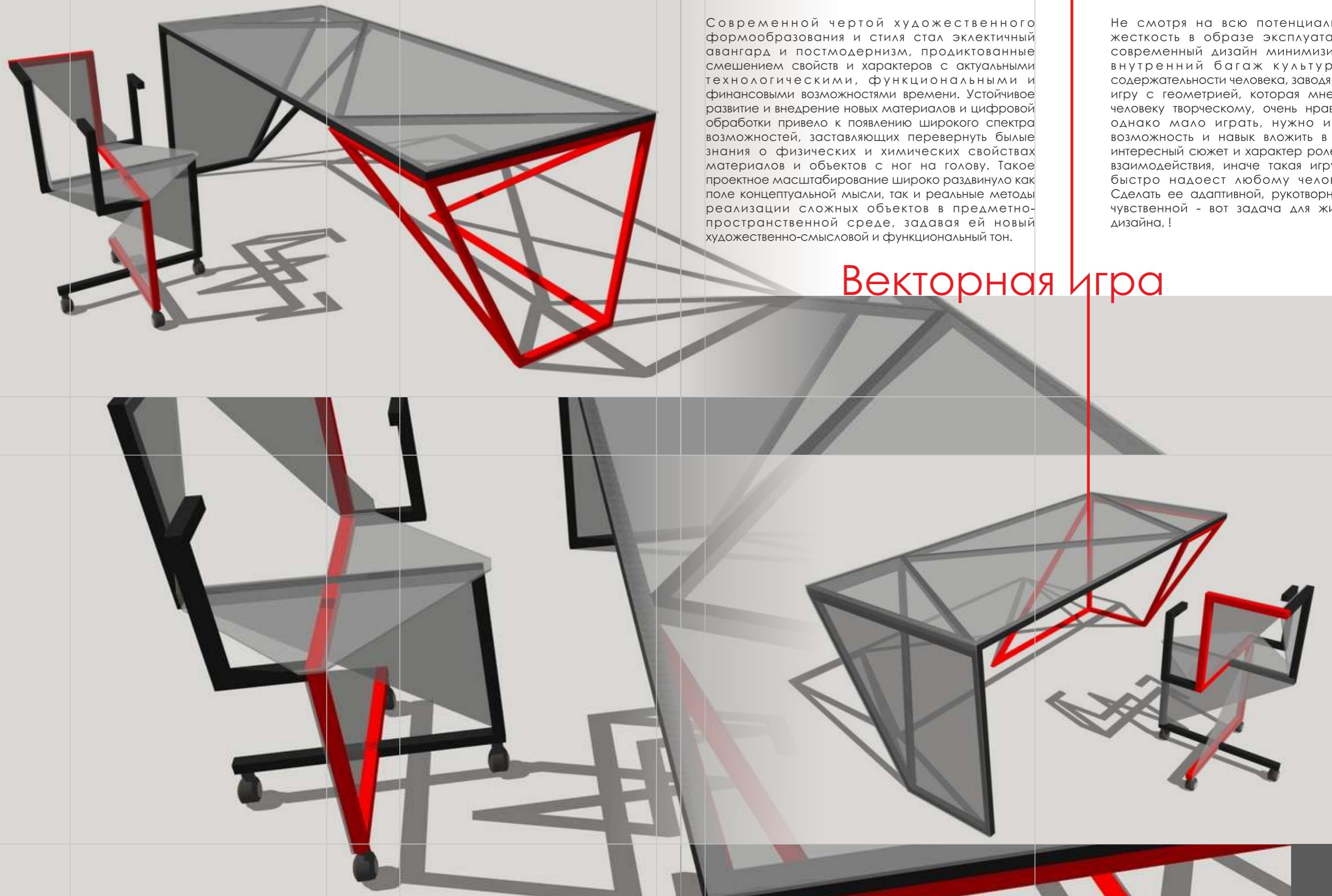
представляется возможность не только научиться нестандартному мышлению, но и использовать в своем творчестве нестандартные и весьма разнообразные материалы, характер и особенности которых раскрывают перед ребенком новые пластические и композиционные возможности.

#

Ребра-границы-плоскости-объем и мебель

Современной чертой художественного формообразования и стиля стал эклектичный авангард и постмодернизм, продиктованные смешением свойств и характеров с актуальными технологическими, функциональными и финансовыми возможностями времени. Устойчивое развитие и внедрение новых материалов и цифровой обработки привело к появлению широкого спектра возможностей, заставляющих перевернуть былья знания о физических и химических свойствах материалов и объектов с ног на голову. Такое проектное масштабирование широко раздвинуло как поле концептуальной мысли, так и реальные методы реализации сложных объектов в предметно-пространственной среде, задавая ей новый художественно-смысловый и функциональный тон.

Не смотря на всю потенциальную жесткость в образе эксплуатации, современный дизайн минимизирует внутренний багаж культурной содержательности человека, заводя его в игру с геометрией, которая мне как человеку творческому, очень нравится, однако мало играть, нужно иметь возможность и навык вложить в игру интересный сюжет и характер ролевого взаимодействия, иначе такая игрушка быстро надоест любому человеку. Сделать ее адаптивной, рукотворной и чувственной - вот задача для живого дизайна, !

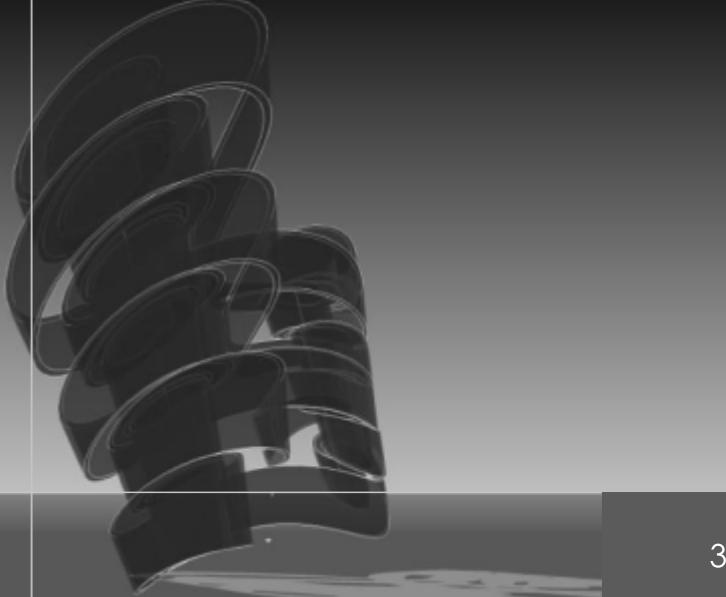
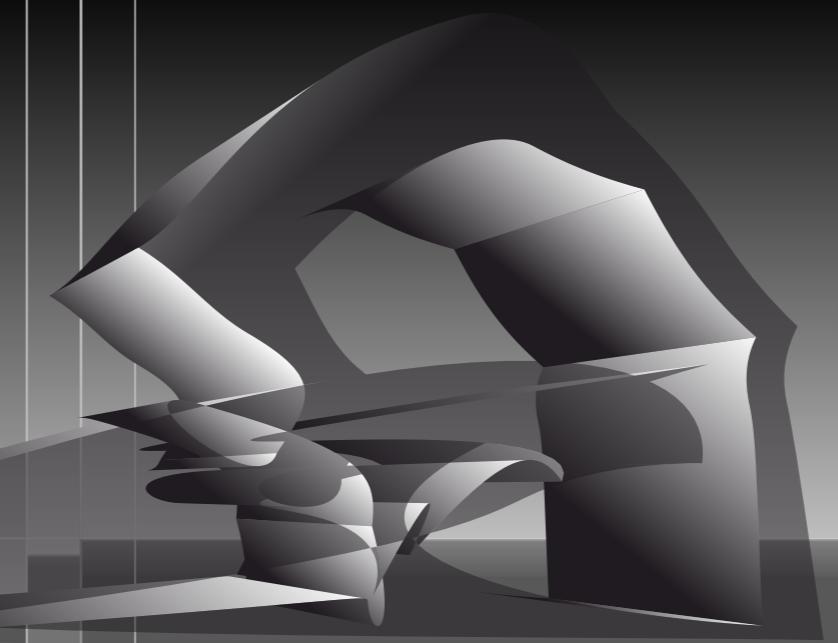
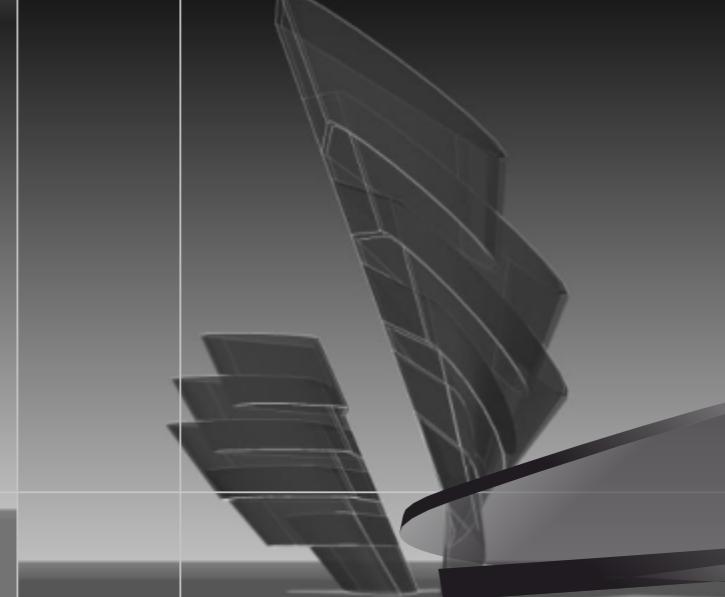
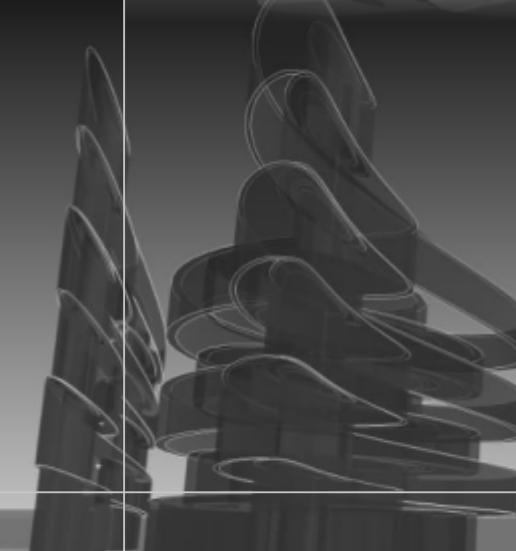
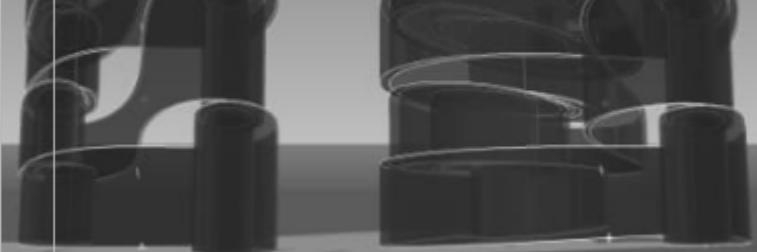
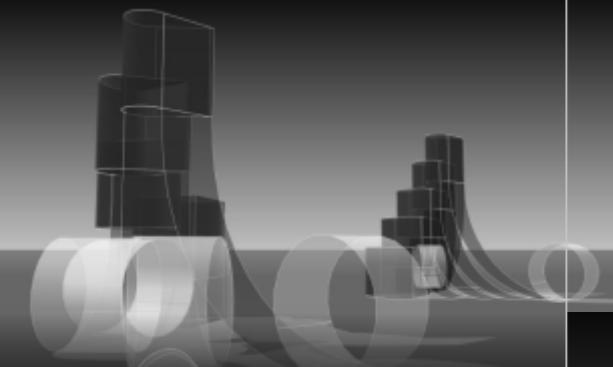
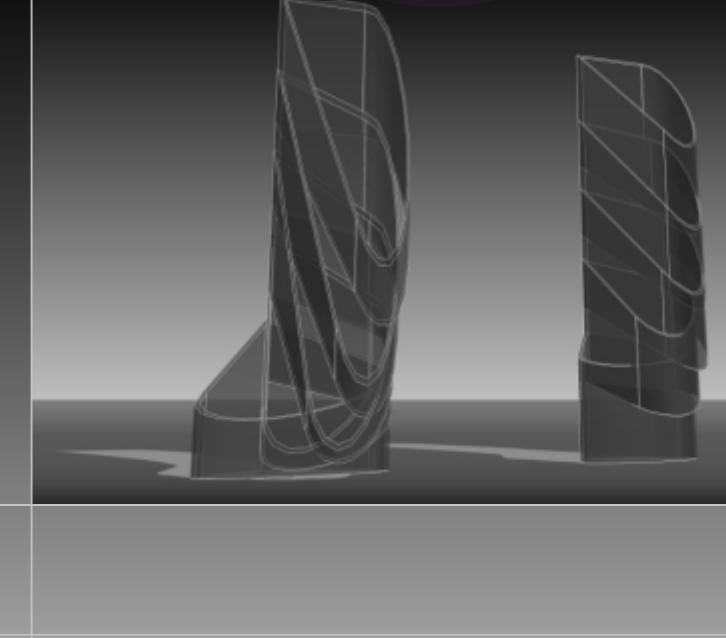
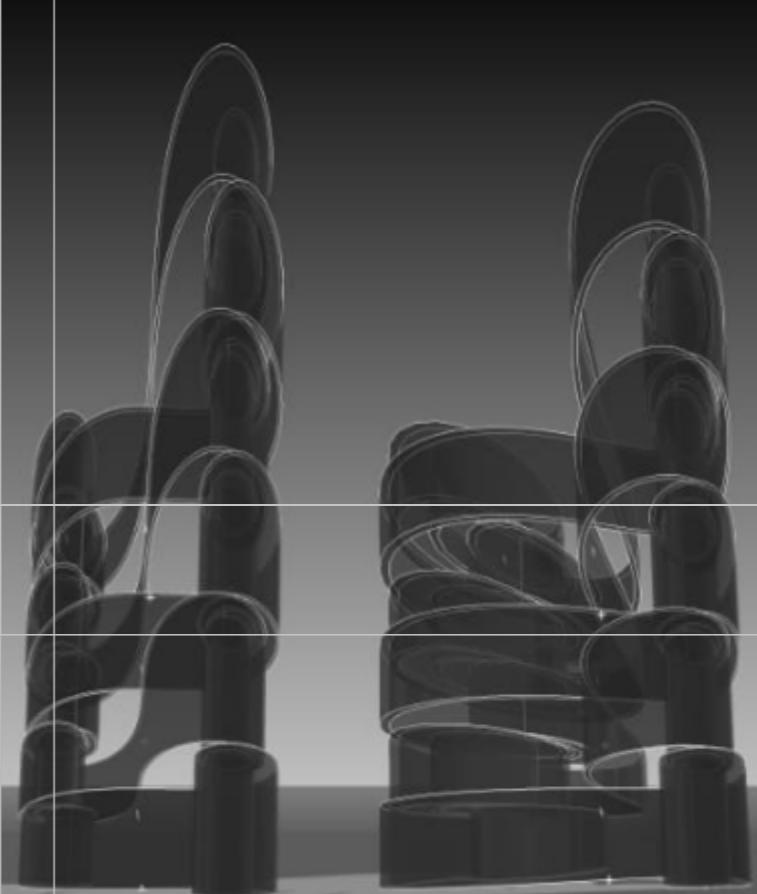
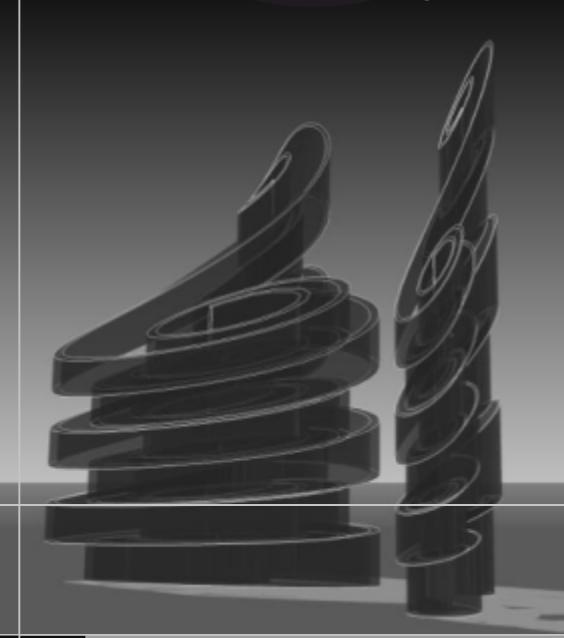
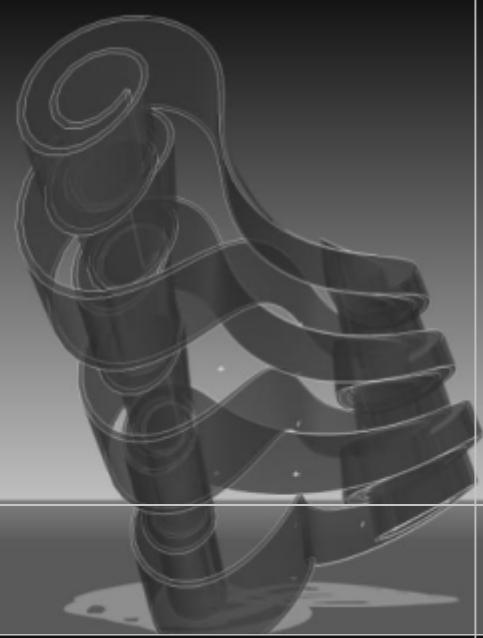
Векторная игра

Окружая себя Окружностью

Актуальные формы и оболочки природы в структуре художественных образов малой архитектуры приобретают все большую актуальность. В условиях распространения "Жесткой простоты" и утилитарности, в пространстве возникло явное противостояние образцов художественной пластики, где смесь стилей и современных нужд общества подключила к характеру среды вполне ярко выраженные закономерные и свободные взаимосвязи, где и те и другие имеют достаточную поддержку внутренних и внешних оснований.

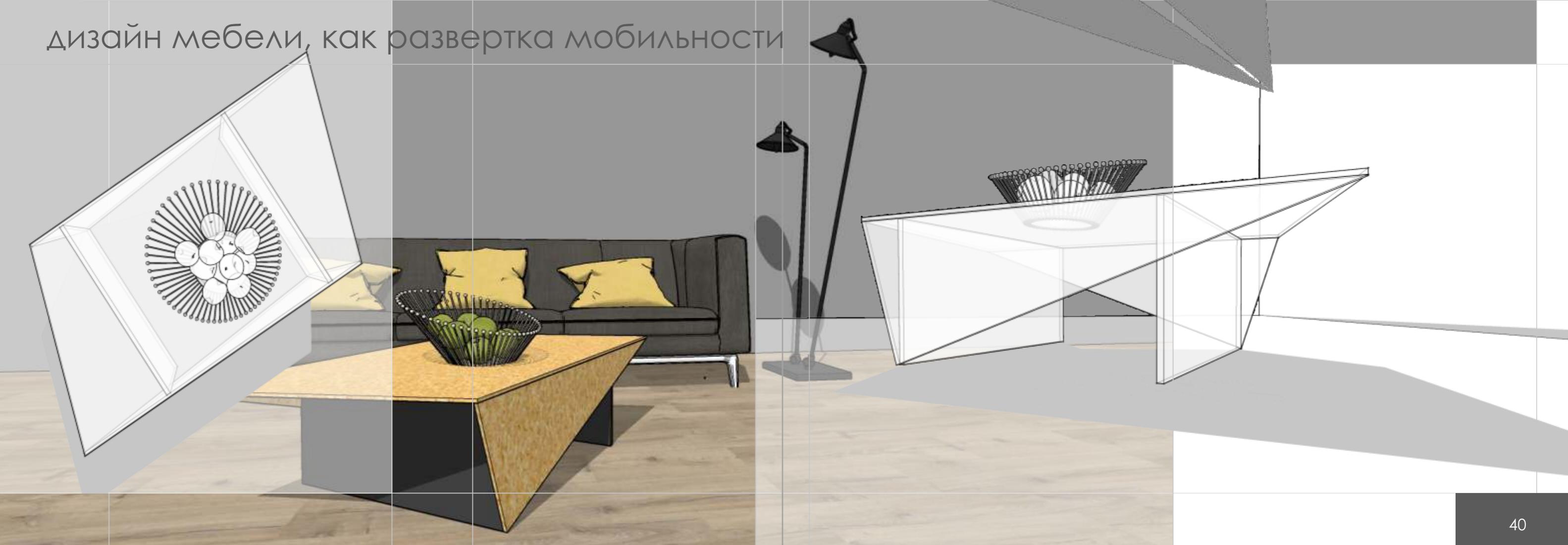
С позиции пространственно-временного первенства природная содержательность, как исходное начало художественной пластики со своей свободой концептуальной случайности всегда претендовало на весомую роль в построении и оценке любой художественной формы и сегодня это также не уходит на второй план, обобщая потенциал культуры, через трансформацию оболочки современности, вбирая явные наследственные черты компонентов органичной и подвижной жизни самой природы.

Эргономика - математика - творчество ?

дизайн мебели, как развертка мобильности

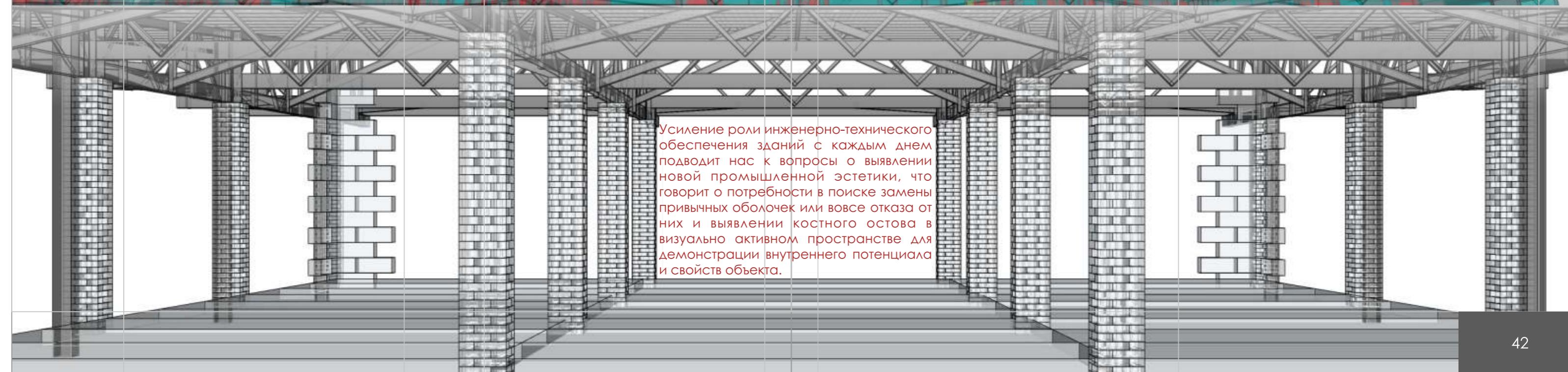

Влияние архитектурной конструкции на эстетику

в моем пон

Усиление роли инженерно-технического обеспечения зданий с каждым днем подводит нас к вопросам о выявлении новой промышленной эстетики, что говорит о потребности в поиске замены привычных оболочек или вовсе отказа от них и выявлении костного остова в визуально активном пространстве для демонстрации внутреннего потенциала и свойств объекта.

Строить вверх
про海棠!

ВЕРХ?

От холодной цифровой визуализации к теплой ручной графике

Предсказуемость технического распространения во все сферы человеческой деятельности сказалось не только на крупных промышленных областях и средах, но и главным образом на формах мышления и средствах выразительности архитекторов, художников, скульпторов, музыкантов и многих других, обогатив инструментарие их арсенала и сделав работу быстрее и проще, однако с приходом таких явно позитивных характеристик, стал теряться индивидуальный уникальный стиль, окраска и позиция разума относительно собственных и предметно-пространственных переживаний.

Современный художественный образ словно по технологической колее создается с помощью передовых средств, которые далеко отодвинули привычные инструменты творческой выразительности в сторону более быстрого, но и более безжизненного метода решения насущных задач. Утеря рукотворной формы ремесла стала колossalной утратой современности. Вместе с навыками ручного моделирования и лепки формы, начала утрачиваться и концепция внутреннего проектного мышления, работающая до этого воедино с механическими свойствами и навыками, интеллектуально-смысловым потенциалом. Так, упрощая жизнь самому себе человек тем самым ввел рукотворное моделирование полностью в ранг художественного инструментария, также наполнив его еще большей ценностью чем ранее из-за редкости подобного рода стратегии реализации творческих и инженерно-технических задач. Утрата внутренней духовной пластики стала следствием забвения ремесла и акцентированием внимания на формах упрощения природных навыков и мотивов художественного перетекания в функционально-смысловой плоскости.

Праздник Русской народности

Р-Я (компоненты физического подобия, символы устремления к встречному единству). Данные знаки имеют начальную и конечную смысловую основу в слове "Россия". Россия - большая многонациональная, начинается с каждого из нас, по этому конечный знак "Я" выступает в качестве еще одной смысловой основы, объединяющей начальный и конечный образ слова. Связь и интеграция этих знаков способствует образованию достаточно символичной конструкции, имеющей в своей основе древнюю символику, отражающую благополучие, единство и основу мироздания. Еще одним компонентом смысловой тематической окраски является ромб с выпущенными концами, служащий некой основой для формирования орнаментальности на Руси.

The image displays a grid of branding designs for the 'National Holiday of Peoples of Russia'. At the top, four stages of logo development are shown:

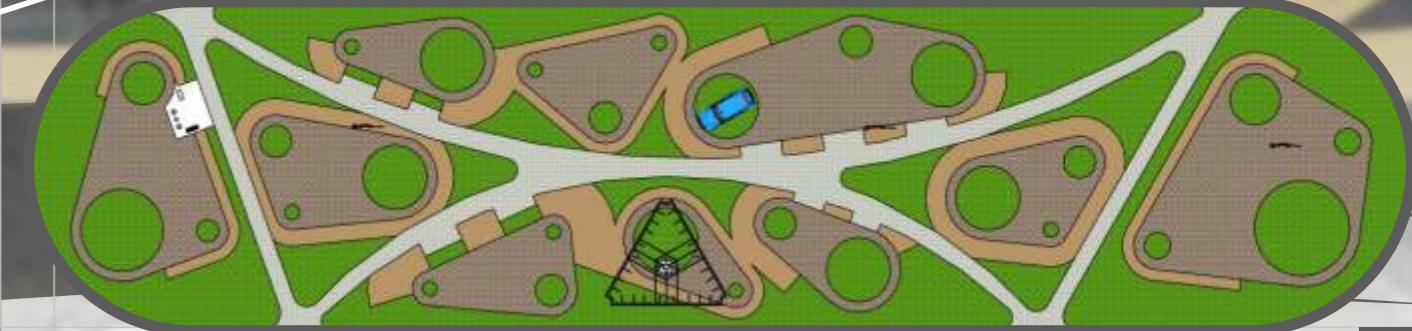
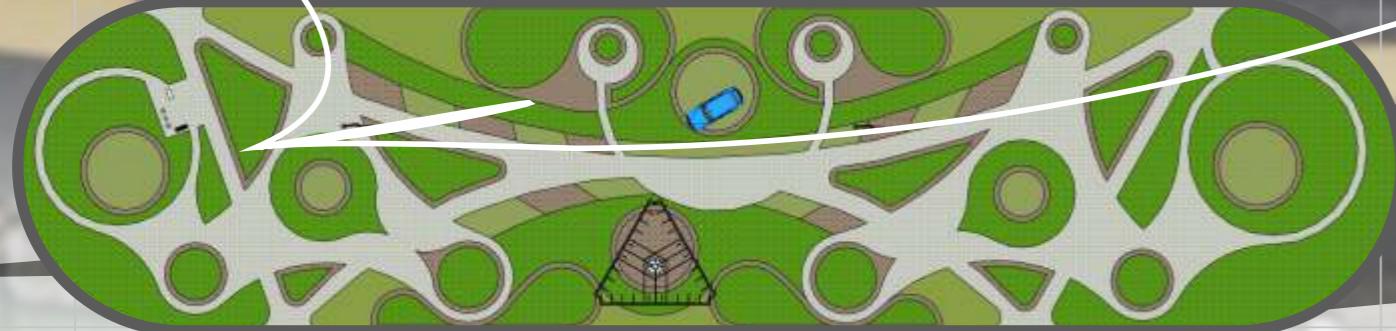
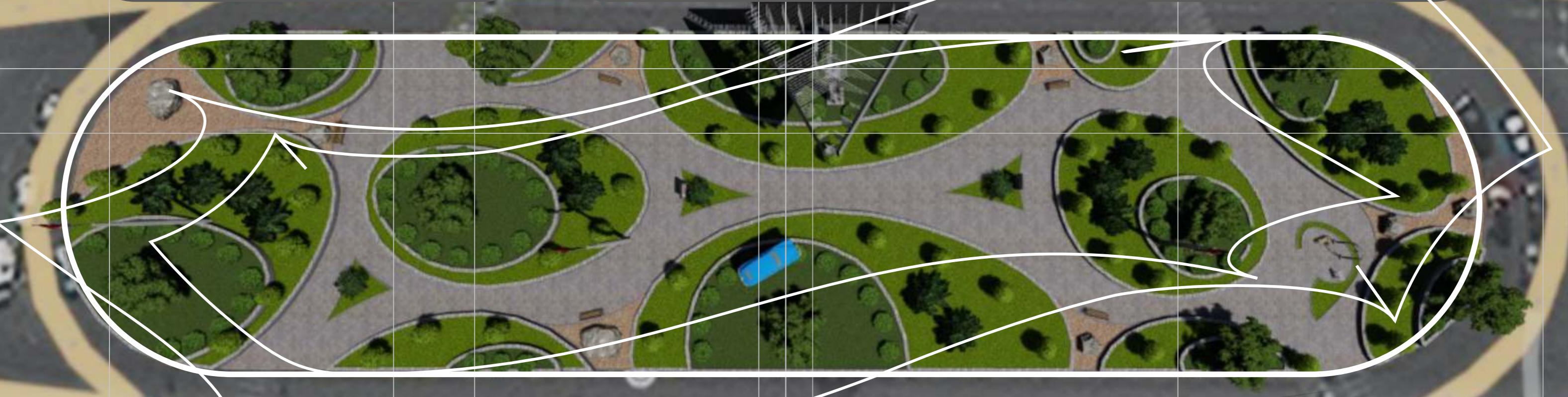
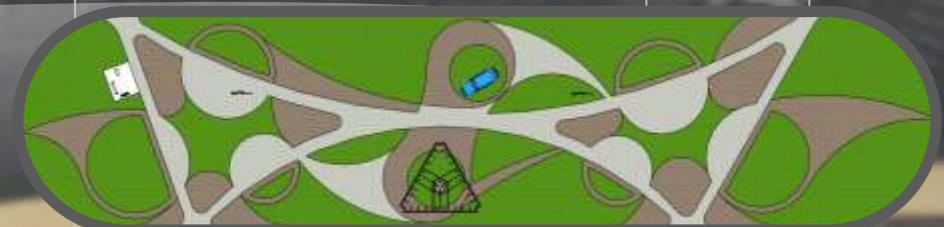
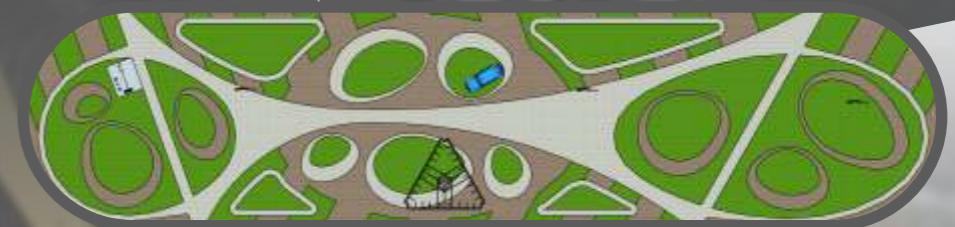
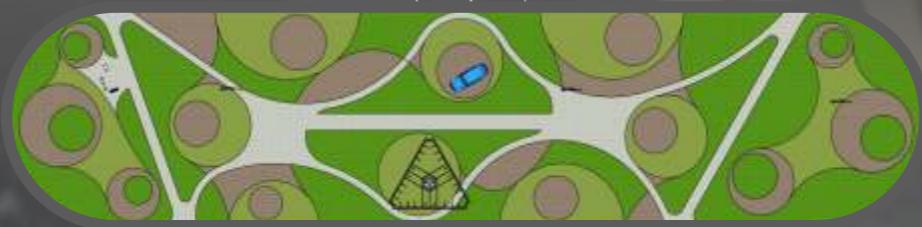
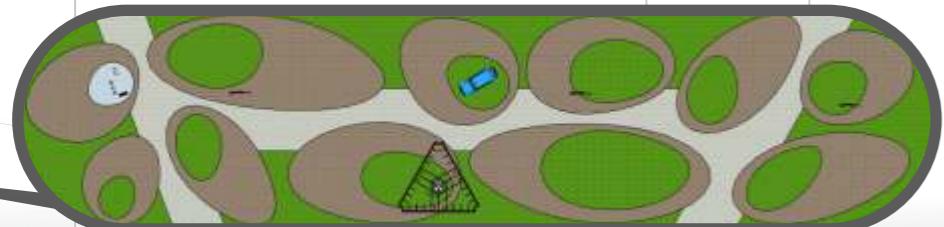
- Наделение знака образным символизмом:** A red stylized letter 'R' with a blue and orange geometric pattern, containing a white star-like symbol.
- Проектирование цветовой модели знака:** The 'R' and 'ССИ' in red, blue, and orange.
- Выявление характера массы знака:** The 'R' and 'ССИ' in grey.
- Построение конструкции знака:** A technical diagram showing the geometric construction of the logo's elements.

 Below these are several rows of branded items:

- Разработка фирменных конвертов:** Two envelope designs featuring the logo.
- Разработка фирменных бланков:** Two notepad designs featuring the logo.
- Разработка фирменных футболок и бейсболок:** A t-shirt and a baseball cap with the logo.
- Разработка фирменных кружек:** Two mugs featuring the logo.
- Разработка фирменных флаш-накопителей:** Two flash drive cases featuring the logo.
- Разработка элементов наружной рекламы:** A large outdoor billboard with the logo and text: 'Национальный праздник народов России "Живая нить традиций"'. Dimensions: 8000 mm width, 3000 mm height, 850 mm depth.
- Фирменный бейдж:** An ID badge for 'Александра Лысенко' from 'Следено. Верхнекамского художественного училища группы 39'. It includes a photo and the logo.
- Разработка фирменных пакетов:** Two gift bag designs featuring the logo.
- Разработка фирменных дисков:** Two CD/DVD cases featuring the logo.

Знак включает в себя многоцветную нюансную структуру, отражающую многообразие народов и культур, живущих в нашей стране. Нюансная цветовая палитра состоит из основных фирменных цветов государства: белый, красный, синий, разбивающиеся на дополнительные цветовые группы. В конструкции знака прослеживается стабильность, четкость и система выявленных подобий и ритмов, символизирующая единый целостный вектор развития и постоянство. Образ знака разработан в двух версиях для универсального использования в системе фирменного стиля. Основной вариант использует вытянутый по вертикали модуль с конкретно разработанной связующей основой. Общий вариант служит преамбулой и выполняет роль информационного идентификатора.

Образы ‘‘Победного кольца’’

Станет ли бульвар Бульваром?

Конкурс плаката в Воронежском художественном училище

Тема коррупции, экологии, образования и многое другое весьма широко была раскрыта в работах студентов художественного училища, которые концептуально подошли к данным темам и создали целую выставку плакатов, ключевой ценностью которых является их идейный потенциал и яркая интерпретация образно-текстовых составляющих с реальными жизненными ситуациями. Многие студенты смогли найти невероятно интересные контексты для моделирования тематических ситуаций и их взаимообмена. Проводимый конкурс также способствовал увеличению креативной активности учащихся и плотной работе с педагогами, направляющими их в сторону поиска необходимых форм и средств выразительности.

Цветет Абстракция в душе

Спонтанное - фонтанное - изящное -
случайное - звенящее - манящее и
долгожданное - осознанно и предсказуемо -
кричащее - вдохновенно говорящее -
глубоким импульсом - парящее - равнинно -
горно заводящее и динамично
размышляющее...

Онтология современной пластики

Художественное моделирование сегодня воспринимается как процесс поиска внутренней духовной пластики и форм конкретных пространственно-временных событий, формирующий последовательный характер стилеобразования. Пластификационные модели конструкций разума строят все новые и новые формы в попытках выйти за пределы концепции "Цветка жизни" и последующих ему сакральных алгоритмов геометрии, которая так или иначе возвращает нас к парадигме цикличности в формах, процессах и явлениях собственного творчества и природы.

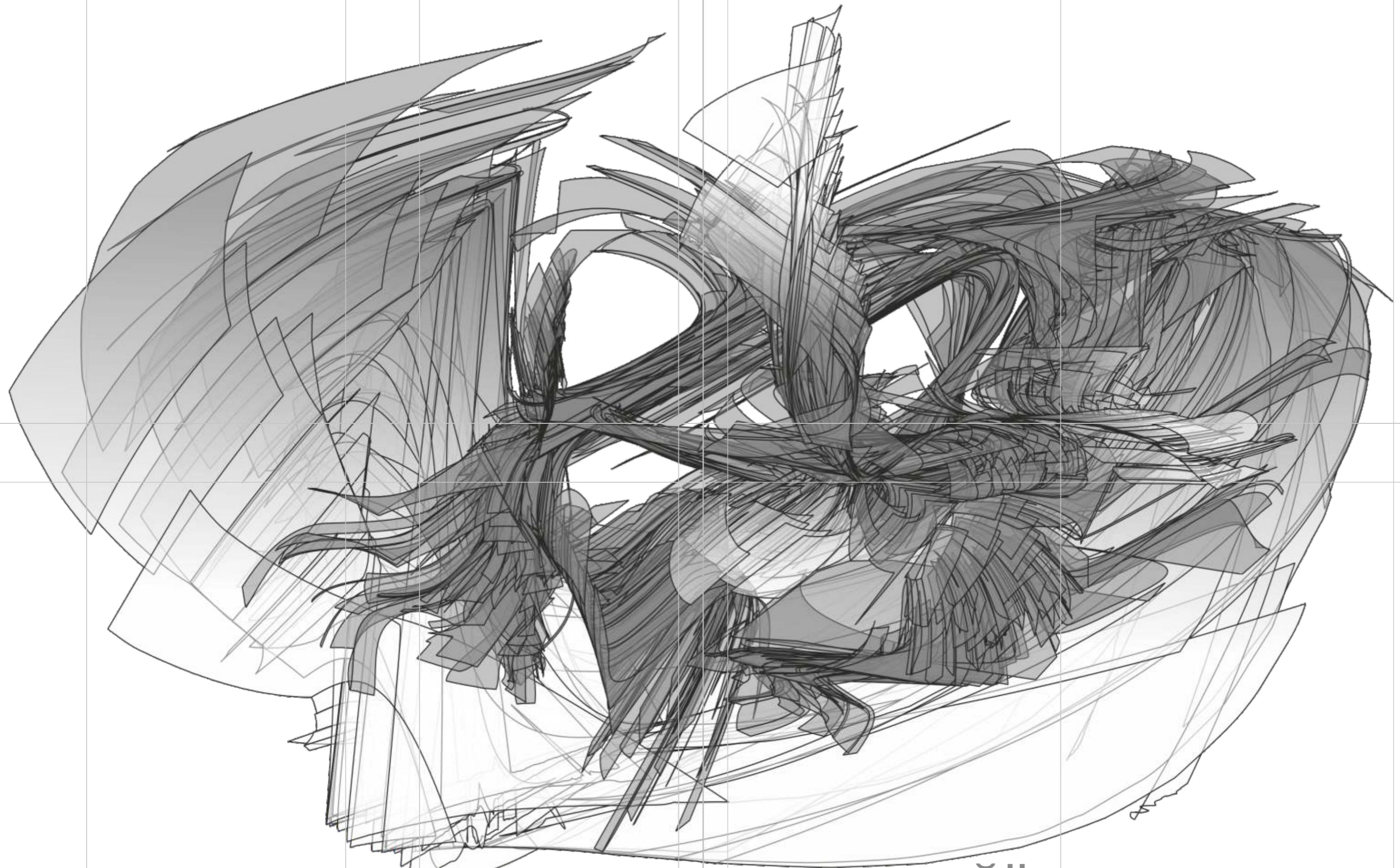

Морфо- догий- онтазий

Формирование эмоционально-смыслового посыла происходит сегодня через перенос в абстрактную категорию систем общедоступного и наиболее воспринимаемого характера под оболочкой "Стилизованной тени".

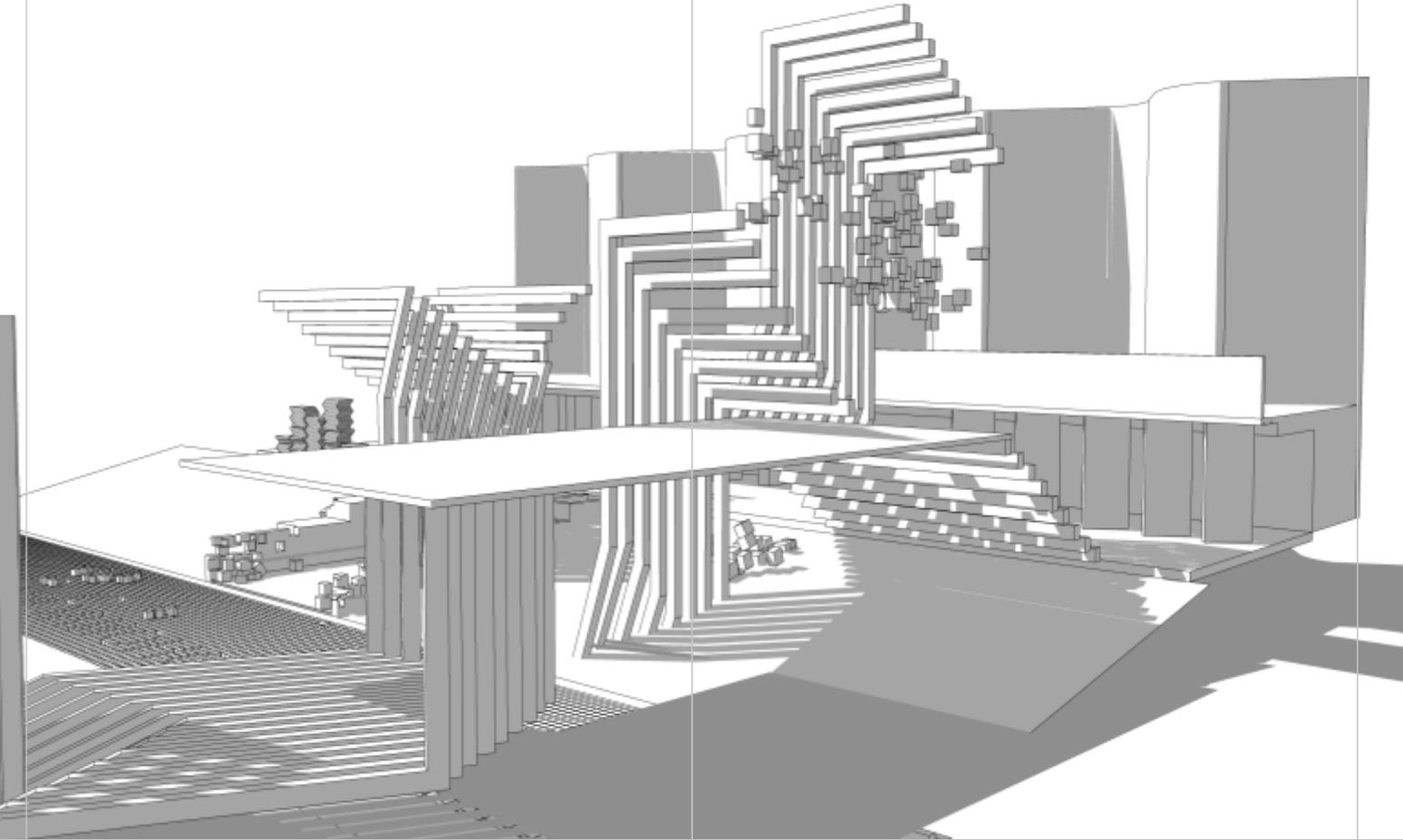
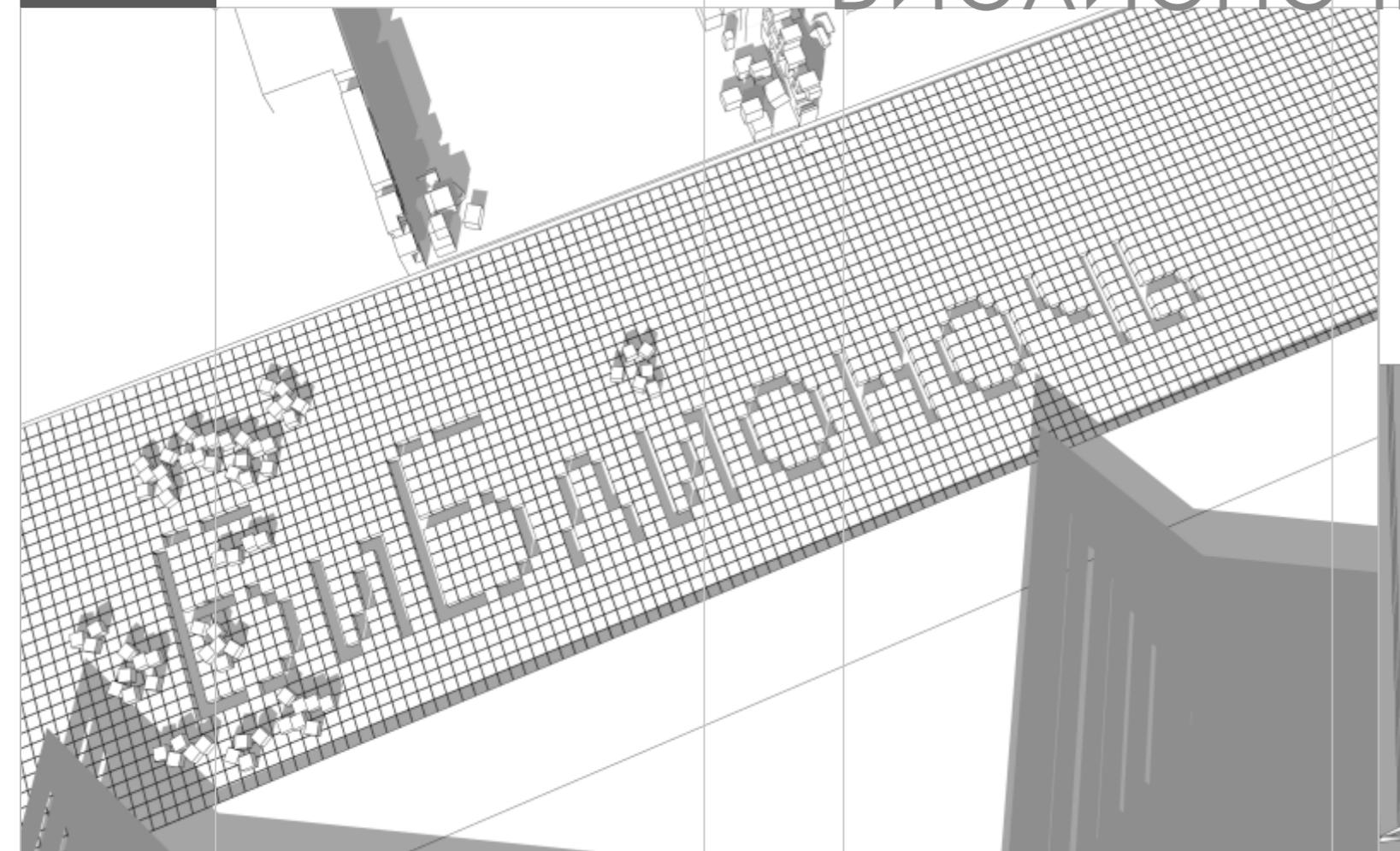
"Жизнь бабочки"

“В порыве прошлых откровений...

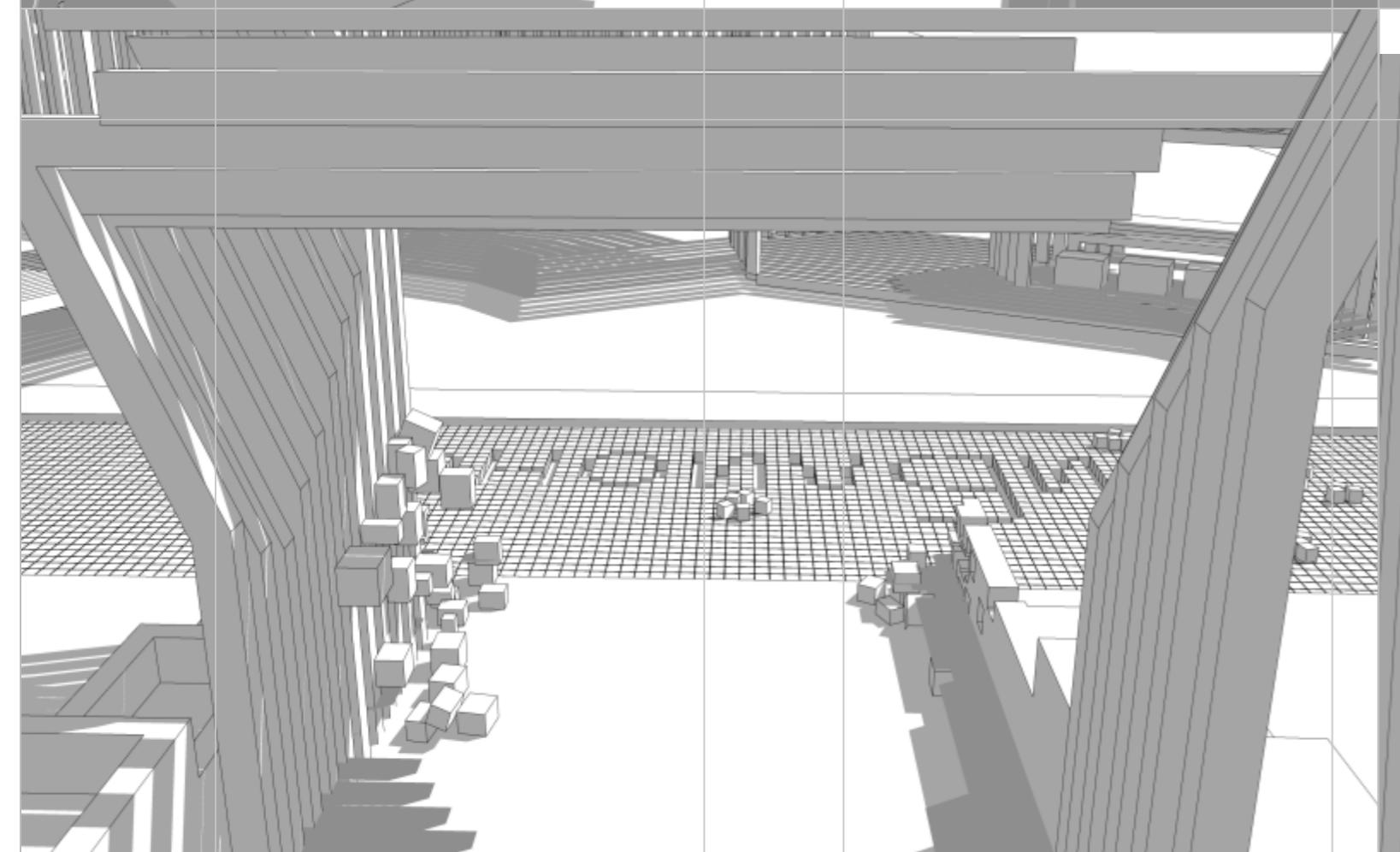

кидает мысли в сон стремлений”

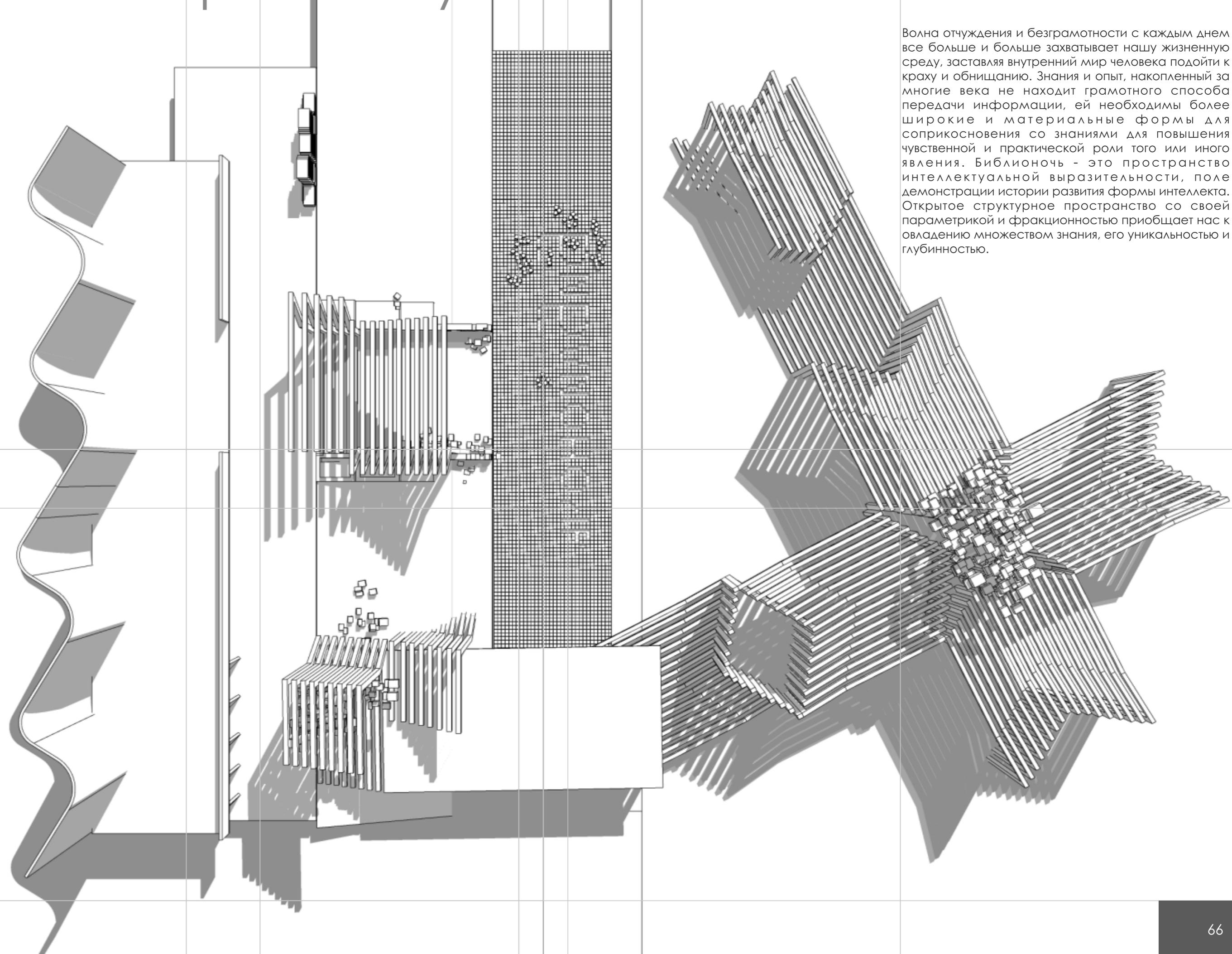
“Библионочь - таинство знаний”

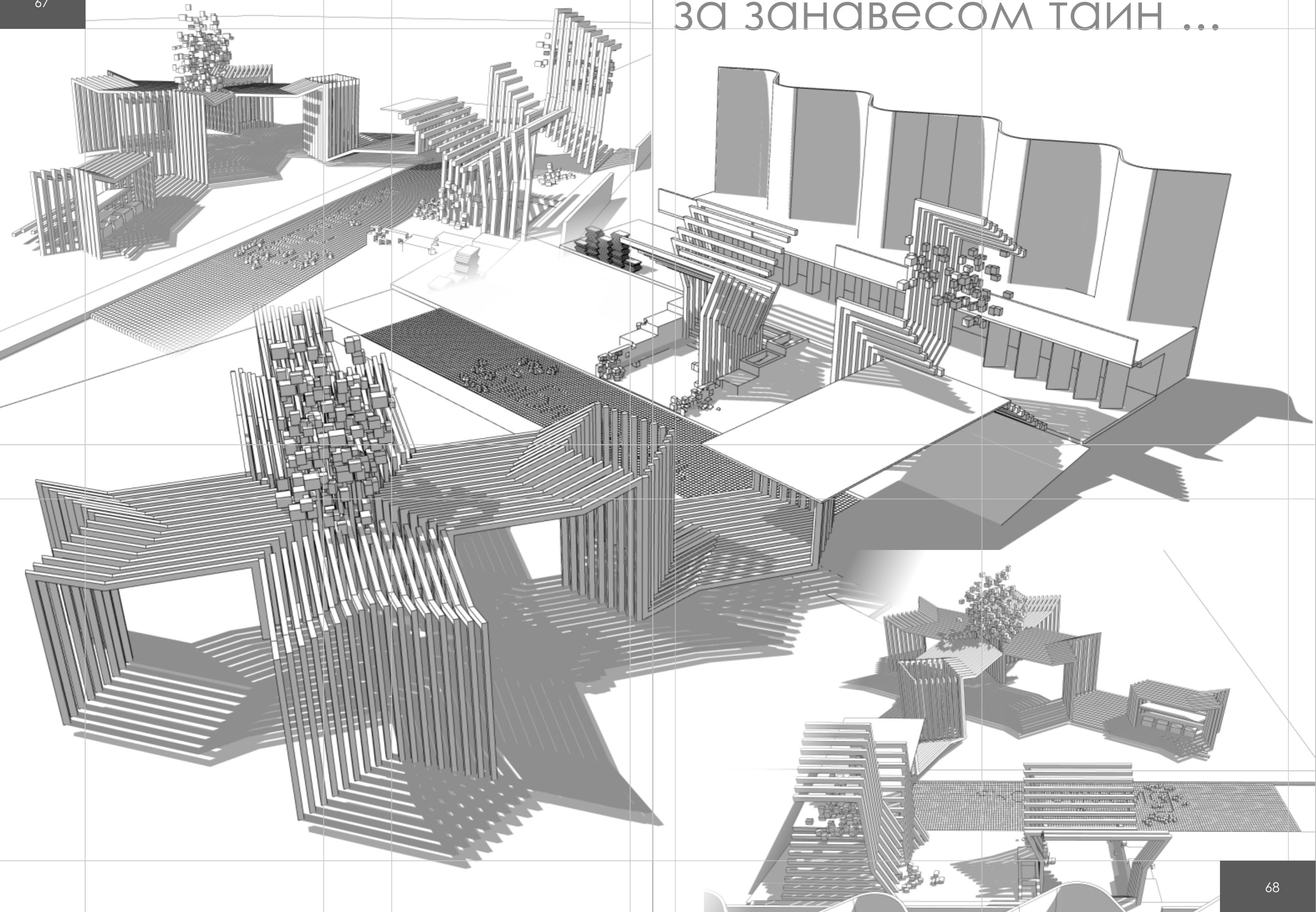
“Экспозиция мыслеформ”

“Творчество ума”

Волна отчуждения и безграмотности с каждым днем все больше и больше захватывает нашу жизненную среду, заставляя внутренний мир человека подойти к краху и обнищанию. Знания и опыт, накопленный за многие века не находит грамотного способа передачи информации, ей необходимы более широкие и материальные формы для соприкосновения со знаниями для повышения чувственной и практической роли того или иного явления. Библионочь - это пространство интеллектуальной выразительности, поле демонстрации истории развития формы интеллекта. Открытое структурное пространство со своей параметрикой и фракционностью приобщает нас к овладению множеством знания, его уникальностью и глубинностью.

ИМ
ВАМ
НАМ

УЛЬС
УЛЬС

музыка

Страницка редактора

генеральный план проектной территории

Экспликация:

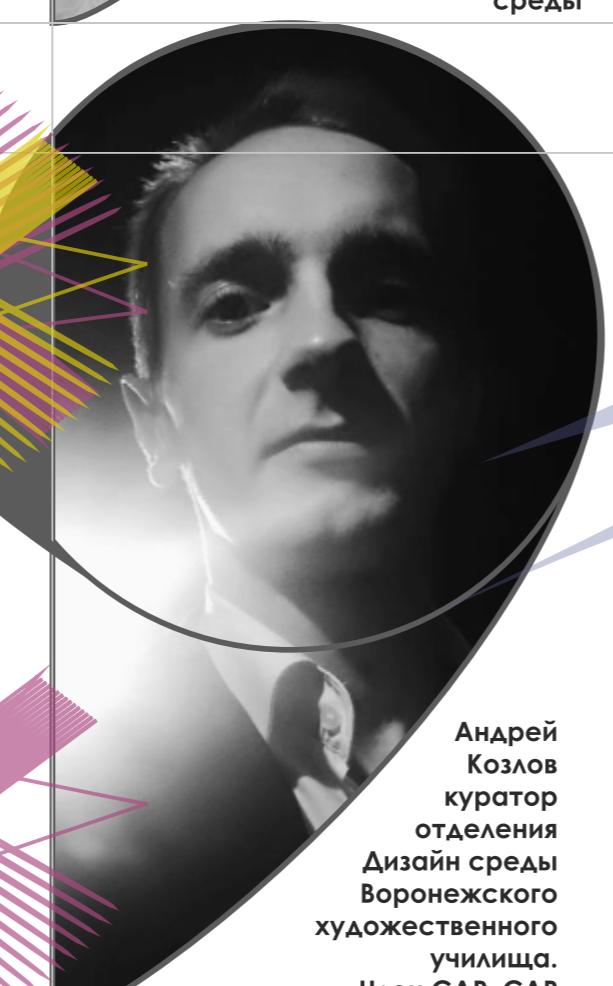
- Рэп
- Электро
- Рок
- Народная
- Поп
- Хип-хоп
- Классика
- Инструмент

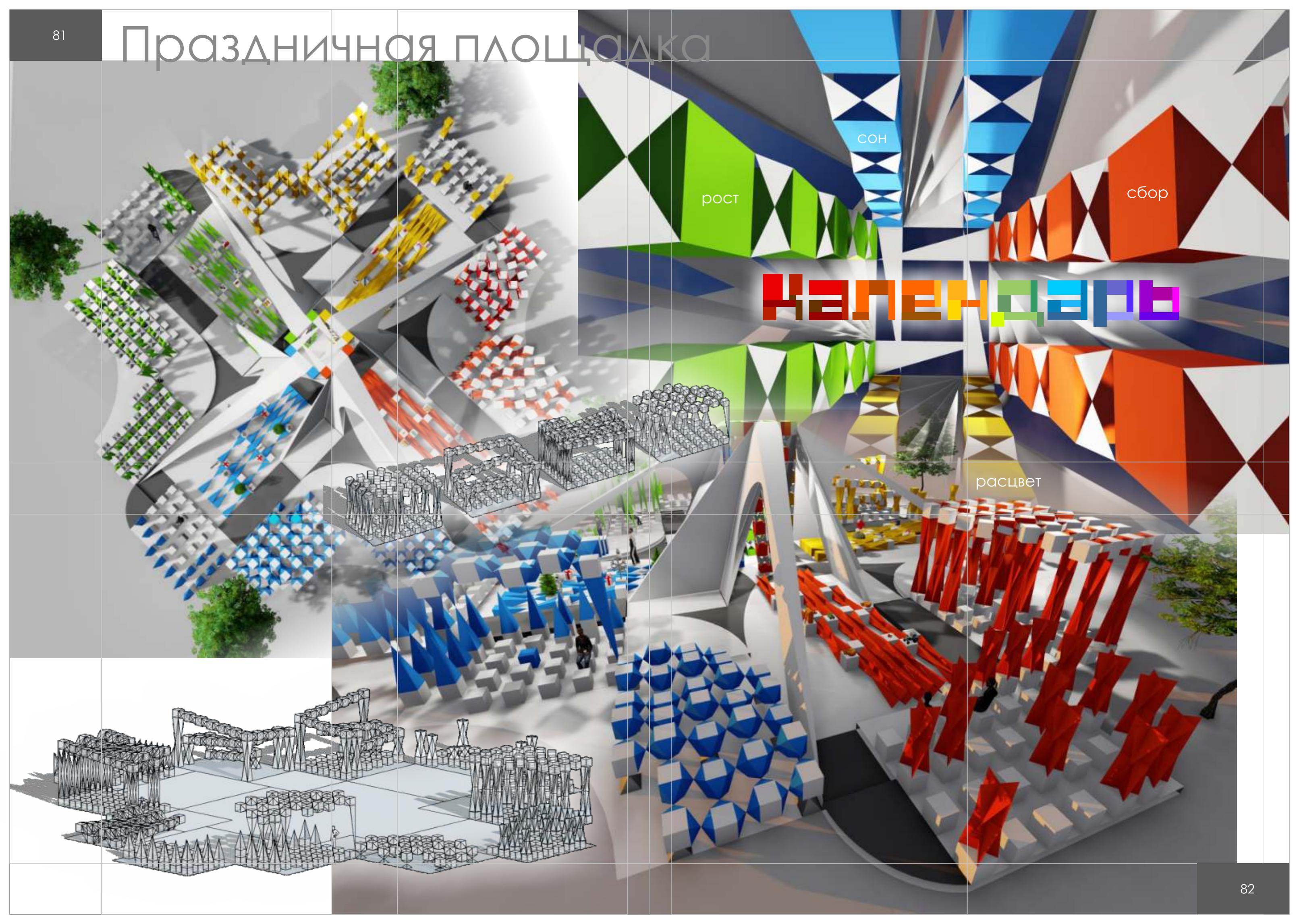
Творческая Геометрика

Из Истинных

	 <p>Александра Лысенко выпускница Воронежского художественного училища отделение: Дизайн среды</p>	<p>Актуальность музыкальной тематики продиктована массовостью и широтой ее распространения на различных социокультурных средах. Повседневные столкновения с музыкальными, звуковыми импульсами, формируют в человеке определенные духовные процессы, которые сближают его с такими понятиями, как память, пространство, время. Человек идентифицирует себя с тем или иным событием-явлением в процессе восприятия звукового потока. Музыка относит нас в чувственную сферу, которую мы спонтанно воспринимаем органами чувств. Возможность коммуницировать через звуковые каналы организует прямую эмоционально-текtonическую связь между приемником и передатчиком. На протяжении всей истории музыкальная сфера окружала человека определенной культурной идентичностью, задавая ритм мышления и действий человека. Классическая культура воспроизводится синхронно в визуально-пространственном, звуковом, образно-смысловом контекстах. Так в музыке выявляется не просто отношение человека самого к себе, но и его связь со всем миром, а также взглядами на него, его внутренняя сущность раскрывается шире.</p>	<p>Современная социальная среда нуждается в появлении интерактивных многофункциональных музыкальных площадок и пространств, которые могут взять на себя роль тематических культурно-образовательных, развлекательных зон, используемых для актуализации новых музыкальных направлений и возрождения старых. Наиболее явной степенью культурологического разнообразия является полная свобода вкусового созерцания музыкальных жанров, свобода, дающая человеку реальные образы и надежды, реальные чувства и испытания, а также любовь, злость, ненависть и озарение. Все чувства, происходящие в нас мы можем синонимировать с музыкальным контекстом, а значит акцентировать внимание на состоянии и внутреннем культурном содержании.</p> <p>Мои ИМПУЛЬСЫ</p> <p>Основными проблемами данной темы является социокультурное противостояние. Во все времена существовали направления, которые диссонировали друг относительно друга, борясь за признание и массовую идеологию. Централизованное концептуальное решение организации единой музыкальной платформы направлено непосредственно на решение проблем дисбаланса коммуникативного взаимодействия социальных групп и создание общего творческого импульса перспектив творческого развития. Так, сегодня большое внимание уделяется организации крупных музыкальных событий, где концептуальное построение сценария играет первоочередную роль, а визуальная среда полностью сливается с вектором звукового сопровождения, создавая целостную цепочку энергетического потока.</p>
	 <p>Андрей Козлов куратор отделения Дизайн среды Воронежского художественного училища. Член СДР, САР</p>	<p>Востребованность организации музыкальных площадок связана также с фактором социального единения, дружбы и системной коммуникации, которая формирует новые взаимоотношения и систему ценностей. Музыка сплачивает и развивает нас, и по этому, не может быть оторванной от характера повседневной жизни человека. Музыкальная стилевая палитра формирует множественные комбинаторные смыслы и формы, импульсы полярных сочетаний придают динамику и подвижность как внутреннему состоянию человека, так и внешнему. Организация интерактивной музыкальной площадки "Импульс" позволяет раскрыть эстетические предпочтения людей и интегрировать их коммуникативный потенциал, дав шанс наслаждаться атмосферой многообразия музыкального спектра. Нельзя обойти стороной проблематику данной темы, при всей ее многогранной и положительной концептуальности, социальной значимости и культурного подъема.</p>	<p>80</p>

Праздничная площадка

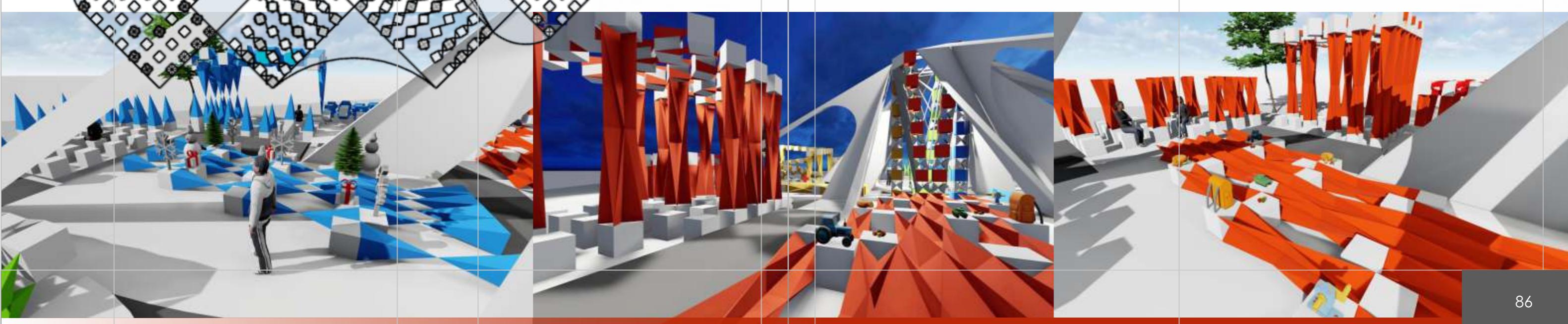
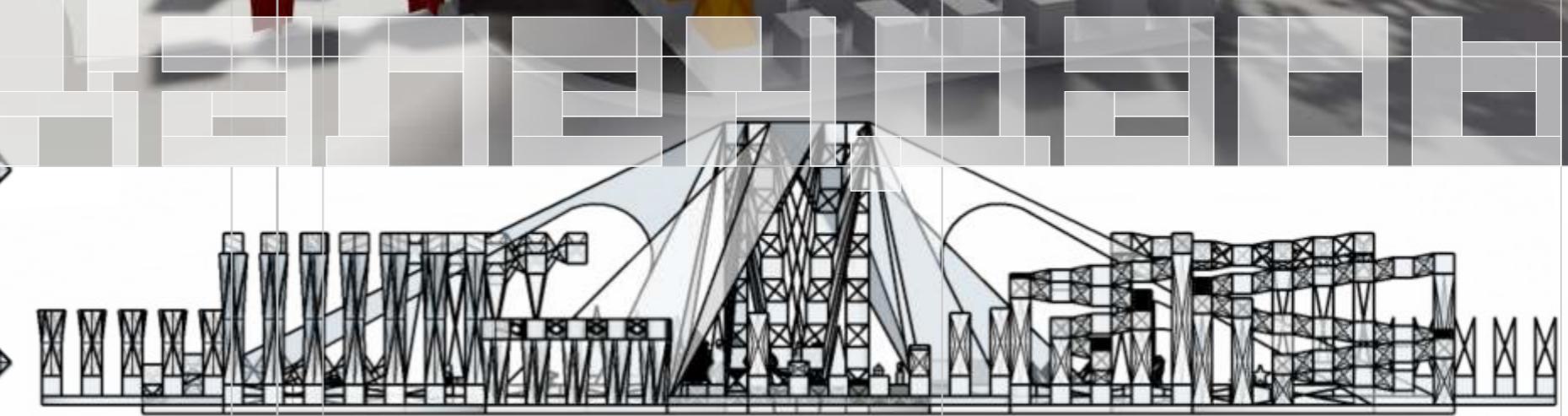
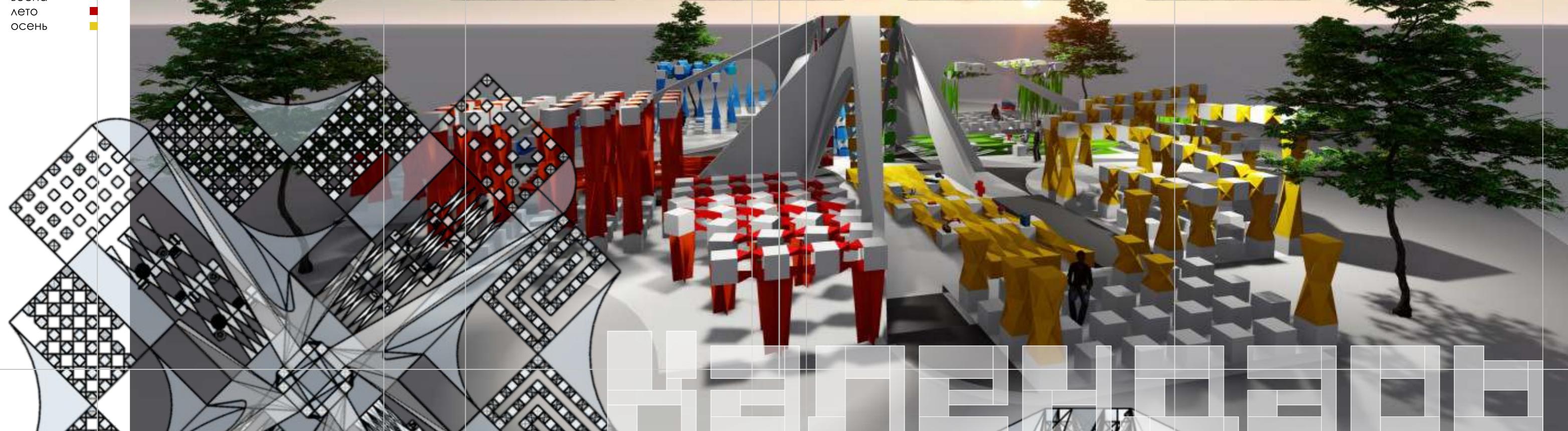
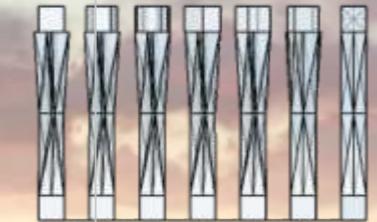
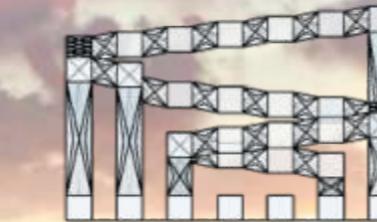
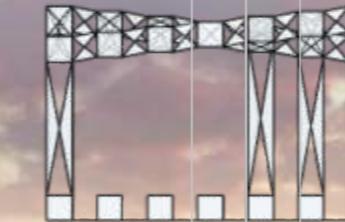
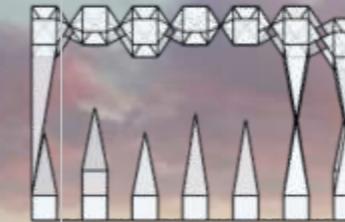
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ

Формы народного алгоритма

Экспликация:

зима
весна
лето
осень

Календарные смыслы

Актуальность пространственно-временной тематики выражена глубиной не только понятийной основы, но и ее внутреннего содержания со всей фактологической структурой, историческими предпосылками и факторами, влияющими на потребность обращения к традиционным образам и стилям. Корневая модель календарной иерархии уходит глубоко во времени и вбирает в себя обычай человечества, его возможности и точки роста, которые стали озаряющими константами в календаре всего человечества. Актуализация таких точек развития общества во всех сферах жизни несет большую роль для будущих поколений, для которых знания исторических, культурных, научных доминант станет толчком для организации новой жизненной среды и становления гражданской позиции. Скрытые культурно-исторические коды в календарной системе придают каждому периоду времени определенный смысловой тематический оттенок, необходимый для поддержания внутренней сплоченности и силы народного единства.

сходства и различия между различными культурами и временными срезами с последующим рассмотрением и разбором определенных систем, стратегий и факторов, характерных для жизни того или иного народа. Придавая большое значение пространственно-временной системе, предки выстраивали внутри нее собственный каркас таинственной и глубокой модели развития, основанной за организации взаимодействия всего со всем, знаний обо всем мире. Такой многоканальный и широкий спектр понятийного образа существования всегда требовал системной иерархии, которая прекрасно накладывалась в календарную матрицу, которую каждый народ понимал по-своему и пытался наполнить высокодуховной стратегией передачи знаний. Разработка дизайн-проекта, направленного на поиск и раскрытие культурных кодов и тайнств

народной жизни, позволяет посмотреть в бездну разобщенности нынешней цивилизации для поиска методов восстановления целостности на основе культурного богатства и многообразия циклов календарной модели насыщенной счастливой жизни, где все имеет значение, и каждая мелочь является проводником в более масштабные области и категории знания.

Проблематика рассматриваемой темы лежит в двух плоскостях: выставочно-экспозиционная и культурно-наследственная. В первом случае акцент направлен в большей степени на практические и технические недостатки в организации и ведении выставочной деятельности, которая сегодня нуждается в применении современных методов демонстрации экспонатов и организации интерактивного подхода к восприятию предметно-пространственного композиционного ряда. Экспо-пространство должно обладать широчайшим спектром коммуникационных возможностей для более глобального распространения информации, а также выразительной образно-пластической составляющей, на основе которой можно выстраивать смысловые доминанты и сценарные связи между объектами и их элементами.

Народный календарь, демонстрируя алгоритмы общественной культуры, через обычаи и каноны, формирует большой просветительский потенциал и посыл к поиску корневой модели организации жизни и досуга. Актуальность поднятия такой информации важна в первую очередь с позиции поддержания наследственного образа целостности и сплоченности народа в науке, культуре и в целом в жизни. Современные ритмы жизнедеятельности уводят человечество от исходных знаний в сторону уравнивания и дестабилизации внутренних и внешних процессов и именно культурное массовое просвещение в народном ключе может изменить курс потребностей общества и вернуть его к истинным культурным ценностям и народному единству.

Организация выставочной площадки подобного типа может окунуть человека в глубину собственной философии и осмыслиения жизненных процессов, где каждый день обладает собирающим и нарастающим потенциалом организации собственной матрицы поведения. Структура календарного цикла позволит шире взглянуть на возможности и разнообразие сезонных, недельных и суточных циклов, относя зрителя к особенностям организации быта наших великих предков, закодировавших определенным образом свои обычай в уникальные системы культурного цикла, что бы мы могли реализовать на данной основе визуальный принцип восприятия таких систем. Сама тема в широком смысле позволяет рассмотреть всенародные каноны организации календарного алгоритма и выявить

Вторая категория проблематики носит более глубокий культурно-смысловой духовно-мировоззренческий характер, в ней сосредоточена неосведомленность и уход от привычной культурной стратегии жизнедеятельности, связанной с народными методами восприятия жизненных процессов и явлений. Человек стал более оторванным от природы и самого себя, истинных потребностей и истории своего народа, своих корней, перестал чувствовать смыслы и цели в жизни, доверяя лишь накатанной линейной стратегии мироустройства. Незнание культов и обычаев собственного народа и народов, окружающих нас, мы находимся в неведении, не понимая причин и исходных значений многих процессов вокруг. Исследование перспектив собственного развития человек начинает тяготеть к исследованию глубоких смыслов и форм культурного пространства.

Обе проблемы данного блока темы способствуют отладке коммуникаций между прошлым, настоящим и будущим, а также их смысловыми линиями и образными моделями, а экспозиционно-выставочный потенциал может реализовать путешествие по культурным кодам народной тематики с погружением в истинные особенности традиционного жизнеустройства. Проектные решения могут познакомить зрителя с различными культурами, сблизив народы, найдя что-то общее в общей системе жизненного цикла и выработать уникальные принципы продвижения корневой парадигмы существования и продолжения рода.

"Мысли Toex"

“Мысли Toex”

"Культурный слой"

Как мыслить образами показывают Воронежские художники и мои замечательные друзья: Артем Золотарев, Никита Смородинов и Анна Кокорина. Организовав "Культурный слой", они активно пропагандируют и развивают настоящую художественную эстетику в живописно-графическом ремесле, создавая жанровые полотна и раскрывая определенную форму мышления и аналитики современной художественно-смыслоевой и теоретической действительности.

“Аргамач”,

Почти триумфом закончилась третья поездка в Аргамач-Пальну! Несмотря на непогоду, которая на самом деле представляла из себя восхитительную зимнюю сказку, были дописаны ещё три секции мастерских.

Этим летом, в преддверии Первого археологического фестиваля "Аргамач", наш идейный лидер Никита Смородинов осуществил оформление бытовой постройки Юрт-отеля "Ставка Тамерлана" имитацией наскальной живописи. Работа была выполнена не без юмора и отсылок к местным байкам и получила высокую оценку у гостей и старожилов Аргамача, что послужило отличным началом для новых свершений. Недавно арт-активом сообщества "Культурный слой" был начат проект по росписи летней столовой детского археологического лагеря "Аргамач". Замысел объединил в себе несколько изображений мастерских по различным ремеслам и народному творчеству, преподаваемых в лагере на мастер-классах. Художники постарались передать атмосферу старинных цехов: комната ювелира, кузница, скорняжная, музыкальная, гончарная и мастерская игрушек, рукодельная светлица. Администрация лагеря одобрила выбранную концепцию и приглашает к дальнейшему сотрудничеству.

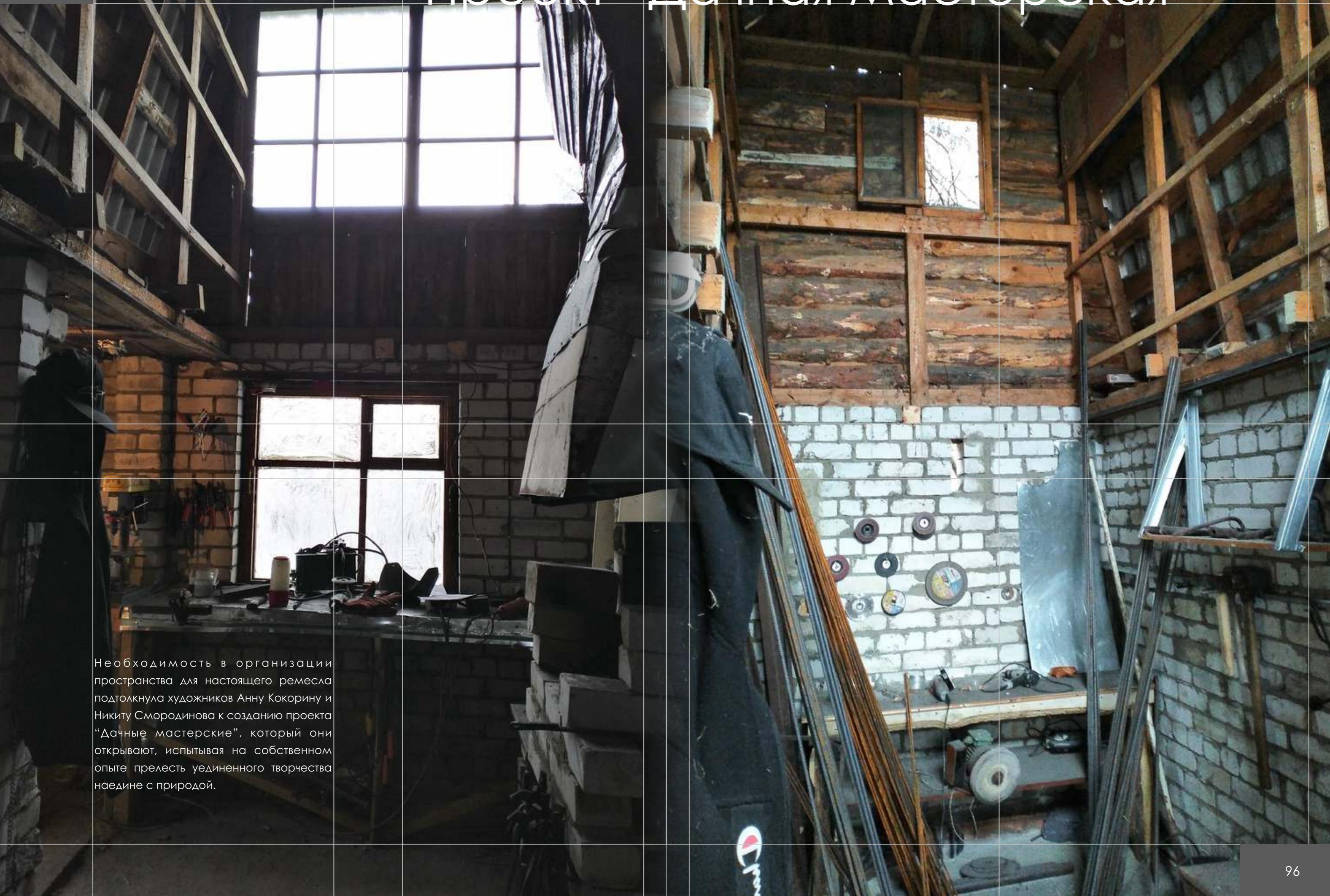
как художественная площадка

Образы ремесла

Мастерские - как это было...

Проект “Дачная мастерская”

Необходимость в организации пространства для настоящего ремесла подтолкнула художников Анну Кокорину и Никиту Смородинова к созданию проекта “Дачные мастерские”, который они открывают, испытывая на собственном опыте прелесть уединенного творчества наедине с природой.

Межрегиональная отчетная выставка Творческого

Природа жанра в любви к самой природе

АРТем
“Золотой художник”
Золотарев

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ “Мир глазами художника”

Артем Золотарев

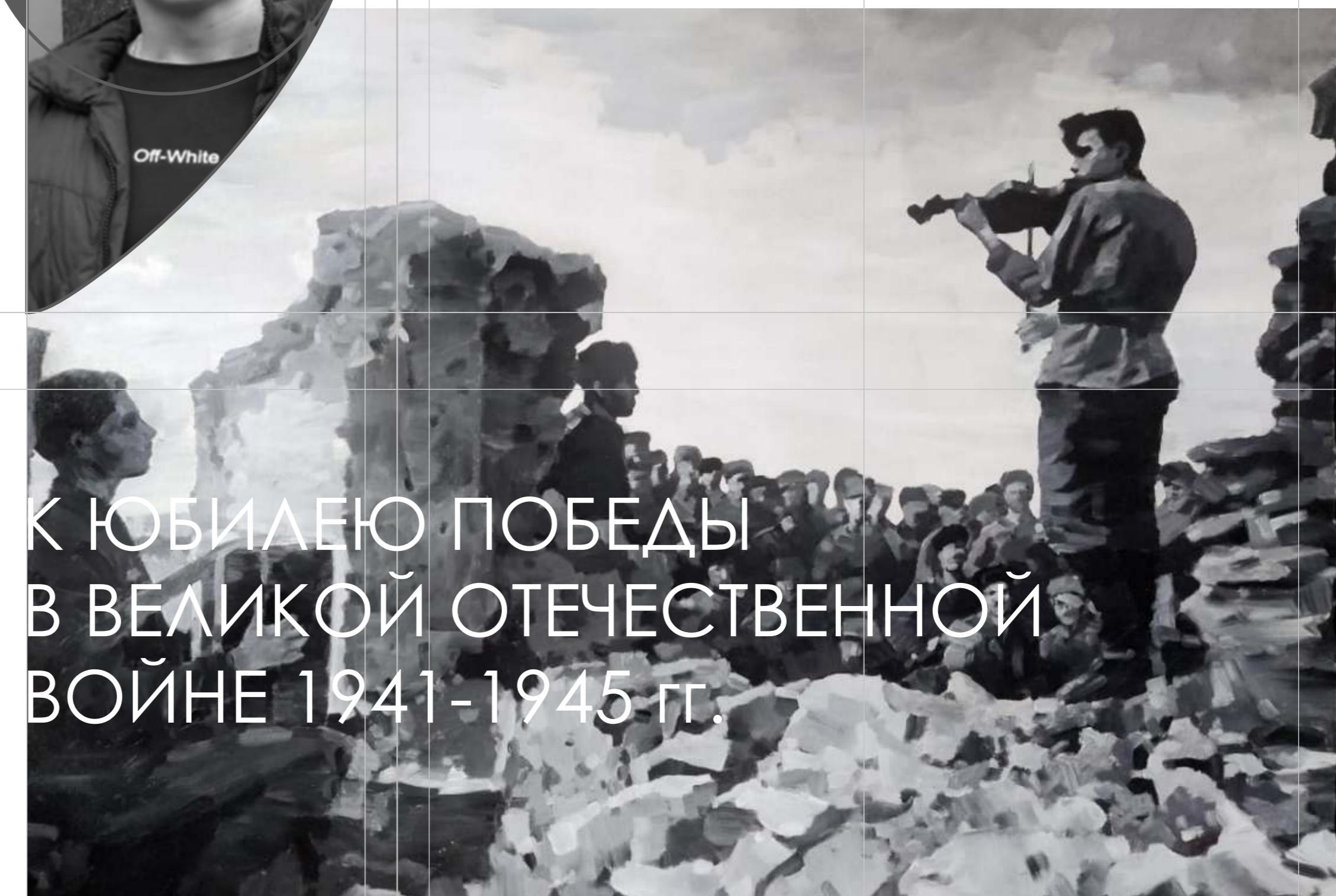
Родился 26 октября 1991 года в городе Воронеже. Окончил воронежскую ДХШ в 2006 г. Окончил с отличием Воронежское художественное училище в 2013 году по специальности художник-живописец. За свою творческую жизнь Артём участвовал во множестве конкурсов и выставок. Дважды был стипендиатом Российского детского фонда, неоднократно был призером и победителем многих номинаций. С 2015 года является участником независимого Молодежного творческого объединения «Культурный слой». Участвовал в пленэрах и передвижных художественных выставках по Воронежской и Липецкой областях. Был участником Областной художественной выставки «Мой любимый город» в 2016 г. Принимал участие в Благотворительной акции-выставке «Женщина на войне» в 2016 году.

Участвовал в Областной художественной выставке «Мир моей любви» в октябре 2016 г. Участвовал в Благотворительной акции «Белый цветок» в Археологическом музее Костенки в ноябре 2016 г. В июне 2017 года стал членом Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников. В 2017 году 27 сентября открыл персональную выставку в «Доме Архитектора». В 2018 году принял участие в выставке «Вместе» в МБУК ЦПВ «Музей – диорама» (Творческий союз художников России). В 2019 году окончил с отличием МГАХИ им. В. И. Сурикова по специальности «художник - живописец».

Мультимедийная выставка
«Герои Великой Победы»
молодого живописца,
члена Творческого Союза
художников России

“Между боями”

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

“Немец пришел”

“Освобождение Воронежа”

“Сталинград”

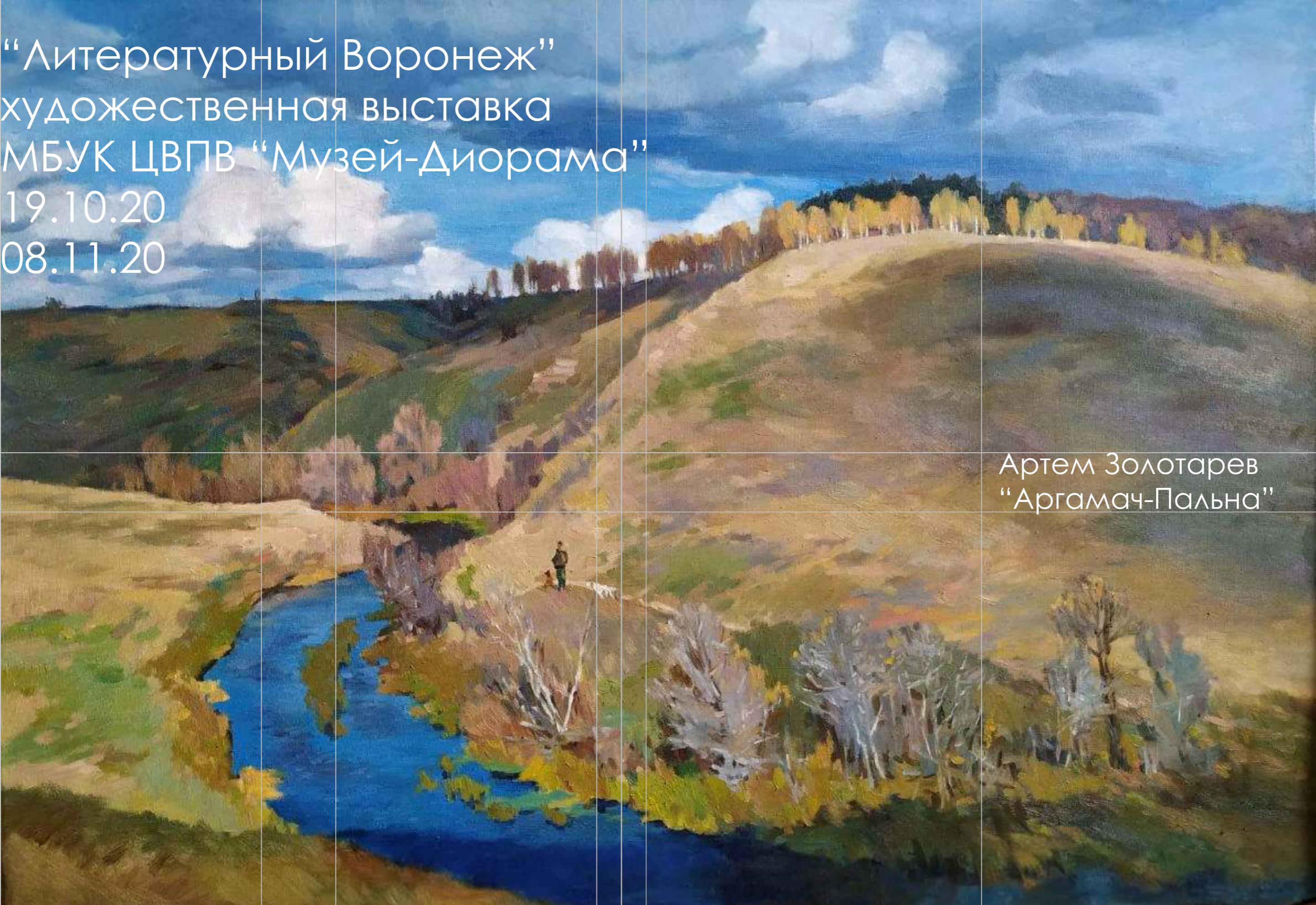
“Враг не прошел!”

“Литературный Воронеж”
художественная выставка
МБУК ЦВПВ “Музей-Диорама”

19.10.20

08.11.20

Артем Золотарев
“Аргамач-Пальна”

Наделить творчество ценностью
благодаря времени, навыку и ремеслу,

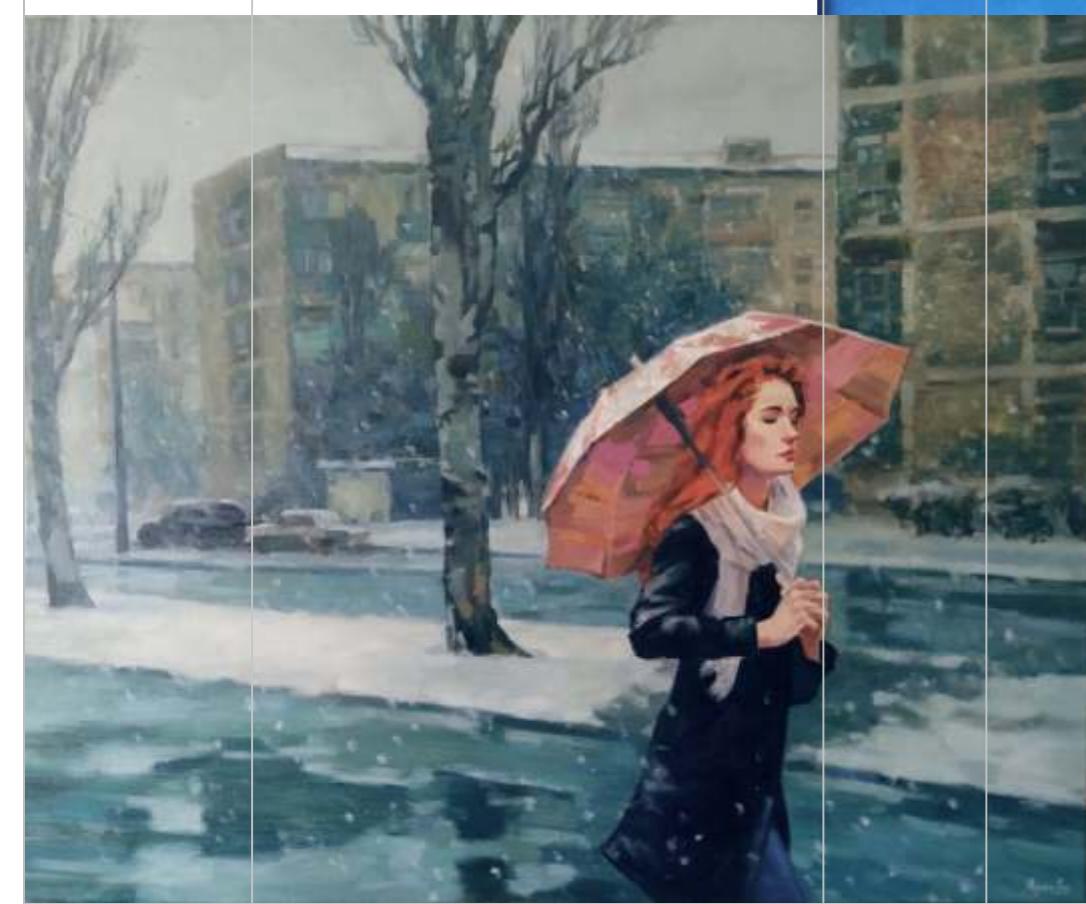
значит сделать его настоящим произведением!

Искусство демонстрации художественных способностей

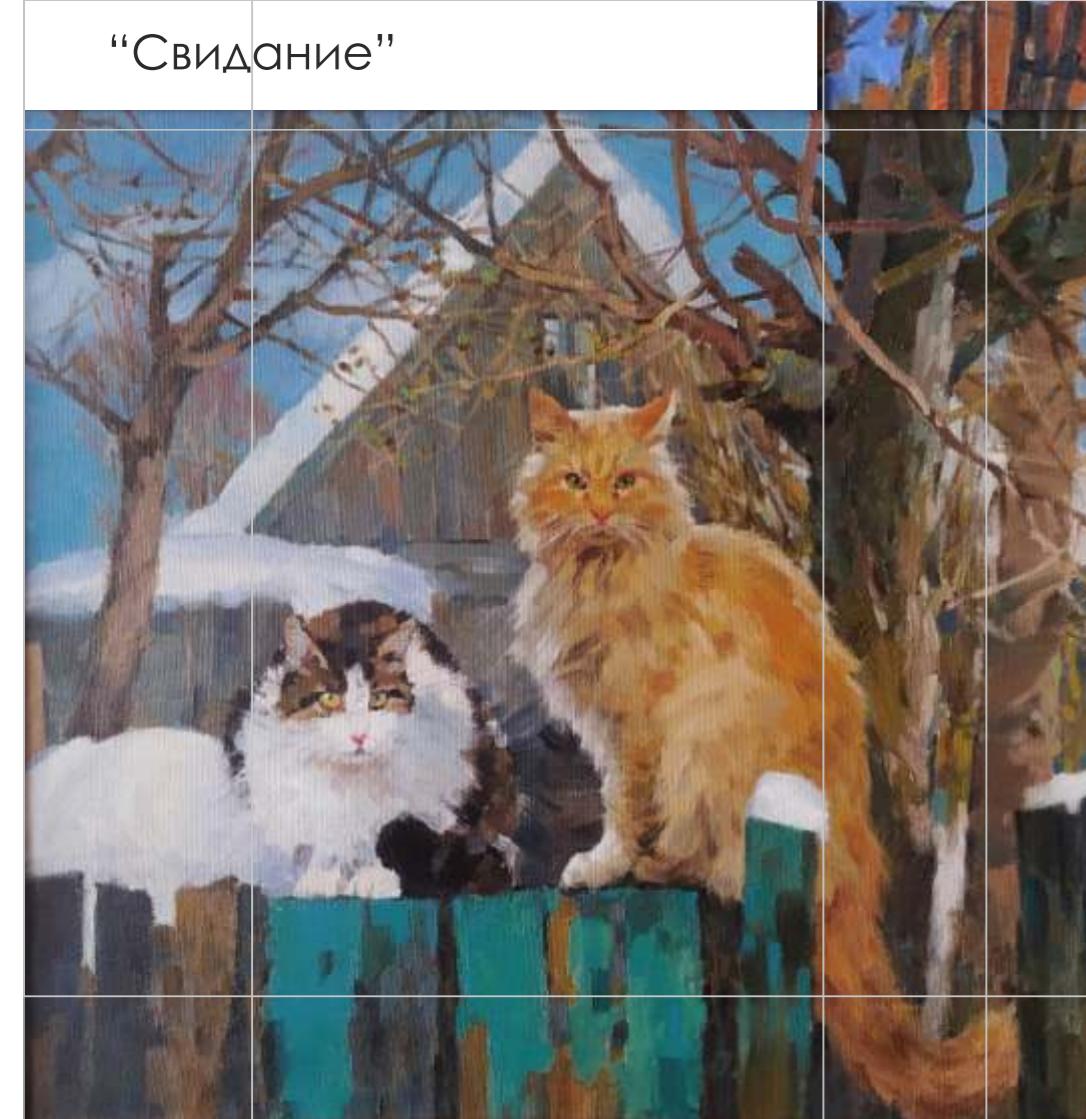

Артем Золотарев
“Звездная ночь”

“Ожидание весны”

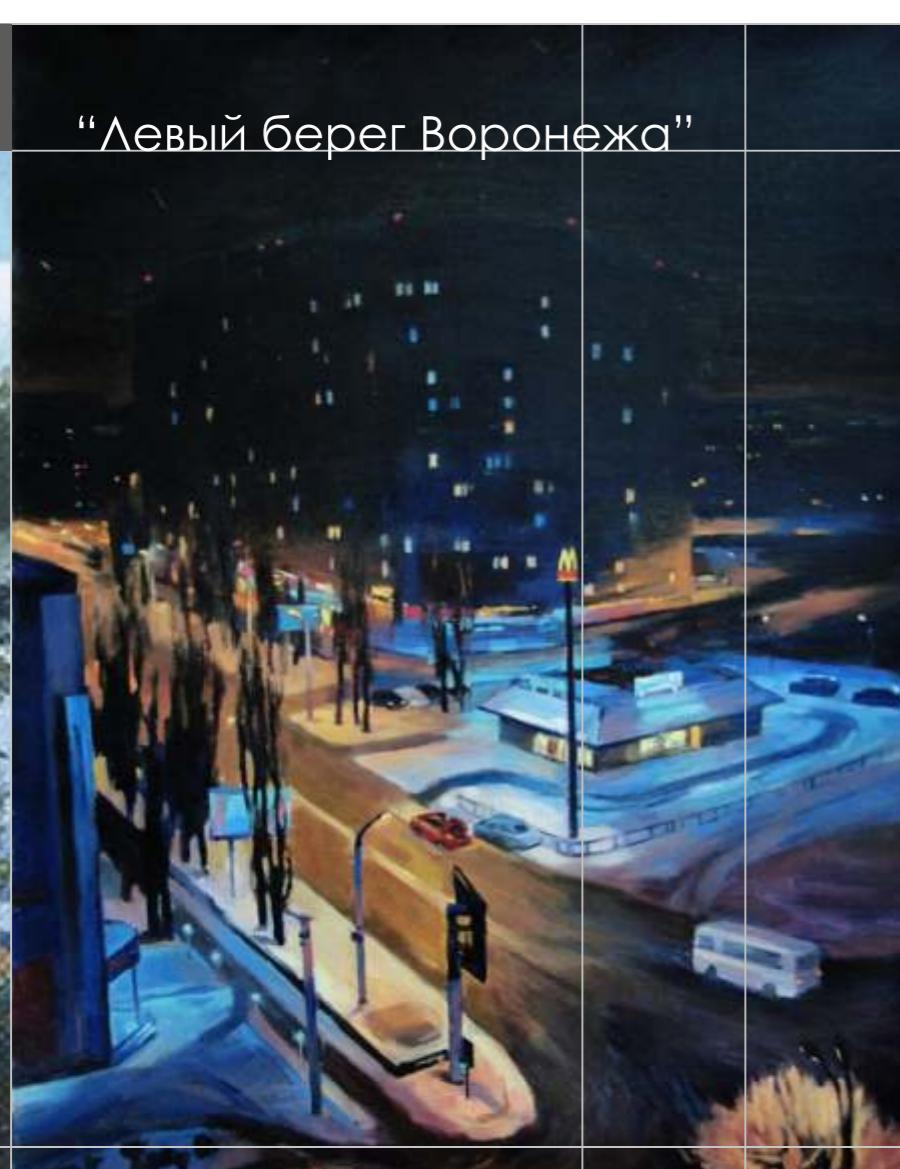

“Свидание”

“Пришла зима”

“Левый берег Воронежа”

“Дневной проспект”

“Театр оперы и балета”

“Ночной проспект”

“Городские краски”

Актуализация жанровых образов

Нынешнее творческое пространство массово наполнено инертной и однотипной типологической формой. В данной связи становится весьма актуальным потребность в обновлении визуального ряда в пространстве сюжетного многообразия и эмоционально-смысловой динамики. Современный художник находится под давлением модной системы, питающей его массовым инсайдом, в котором завуалировано массовое расслоение и расслабление творчества.

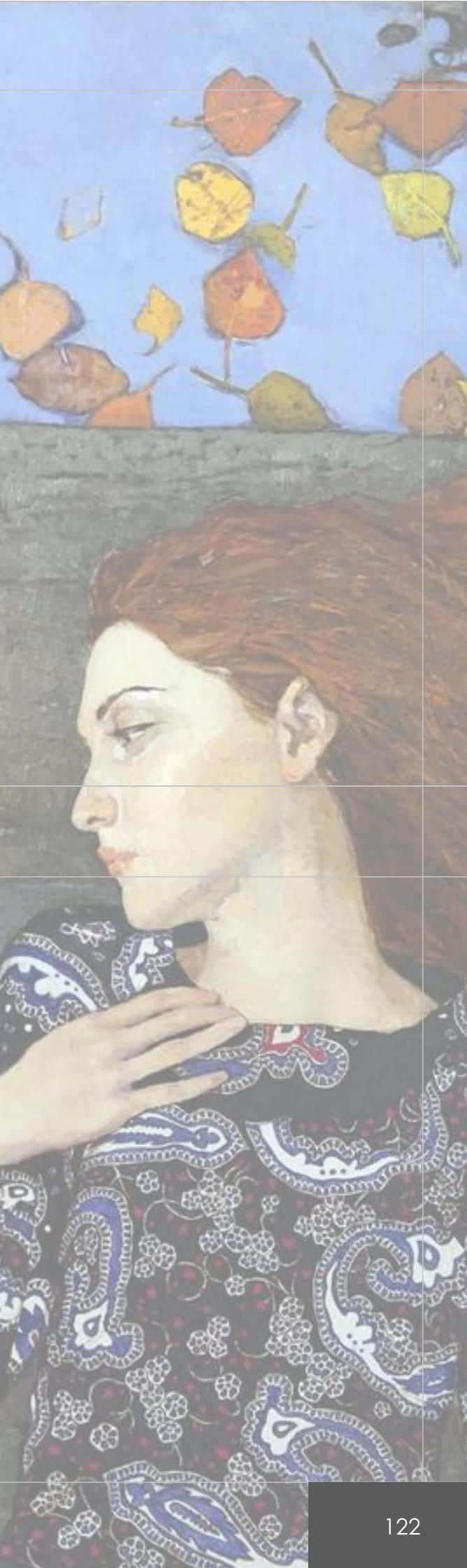
Воронежские молодые художники, проанализировав опыт предыдущих лет и опыт различных городов и стран, смогли дать отпор обыденной тематике пейзажной и натюрмортной живописи в собственных работах и сценарном видении искусства, как классической культурной модели творчества. Художники в своих работах пытаются отразить подвижность жизни и ее сюжетной линии, развитие общества, души и интеллекта, а также его исторических устремлений.

Существующее жанровое однообразие обуславливается узким взглядом общества, сбитым с курса истинных ценностей сильной массой информационного хаоса и беспорядка, проникшего в наше доступное и слабое сознание и укоренившее идеи чуждых нам культур, действий и размышлений. Базовая ценность художественного творчества перешла в иную плоскость и стала на психологическом уровне рассматривать тот или иной принципы "Уникальности мышления", называя его искусством.

Не дав себе замылить не только разум, но и глаз художника, многие талантливые живописцы и графики, отстаивая собственные взгляды, остаются в стороне от "Передовой культуры", однако их вклад в пропаганду духовности человека велик и неизмерим в соотношении со скорой изменчивостью и распространенностью популярной культуры, ее нестабильностью и скрым обесцениванием каждой из ее единиц. Именно тогда, на смену привычкам приходит потребность ремесла, как комплексного творения.

“КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ”

Работы объединения

Не просто тяга к творчеству...

Современное искусство ломает мышление

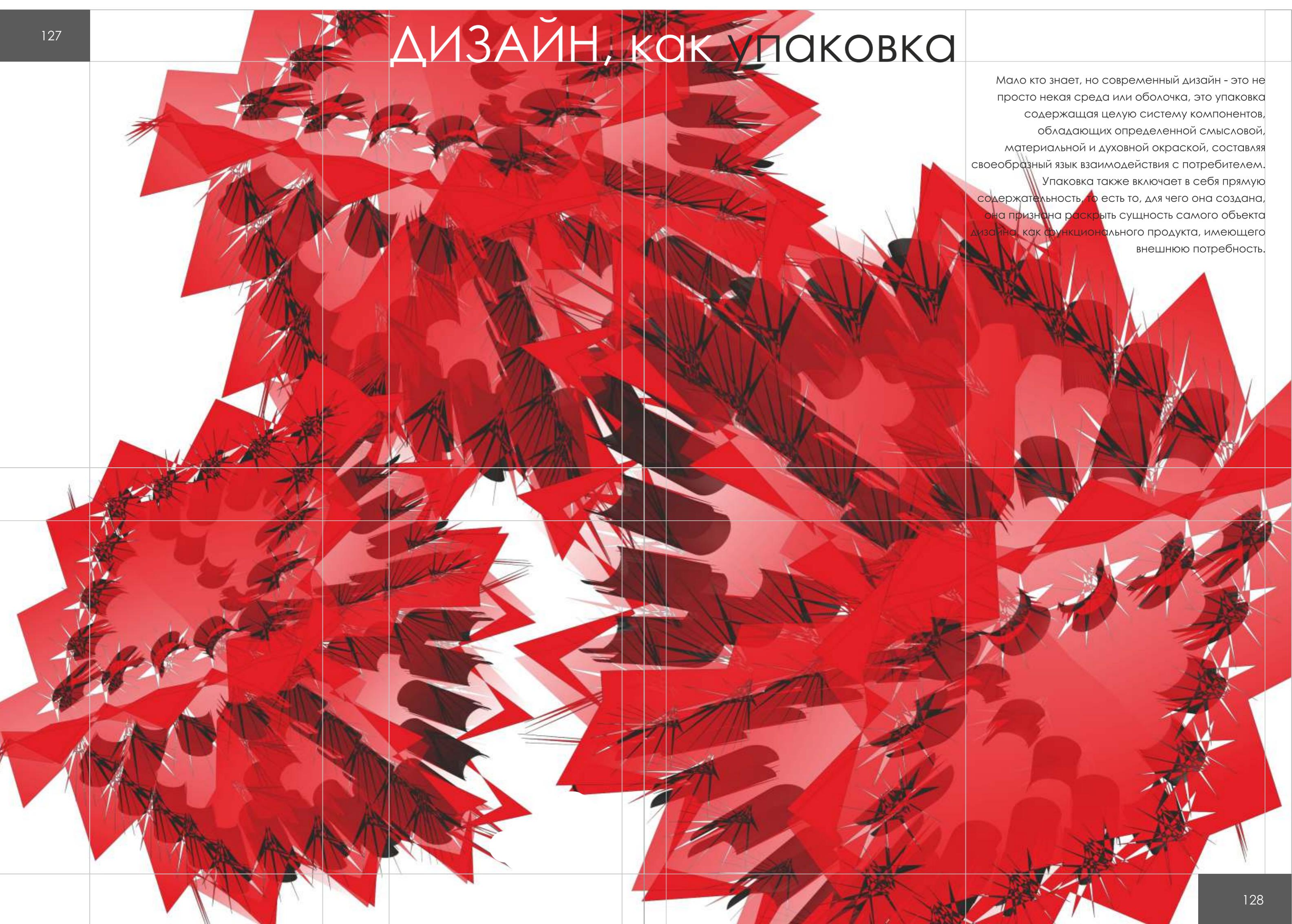

КЛЮЧ
К УСПЕХУ!

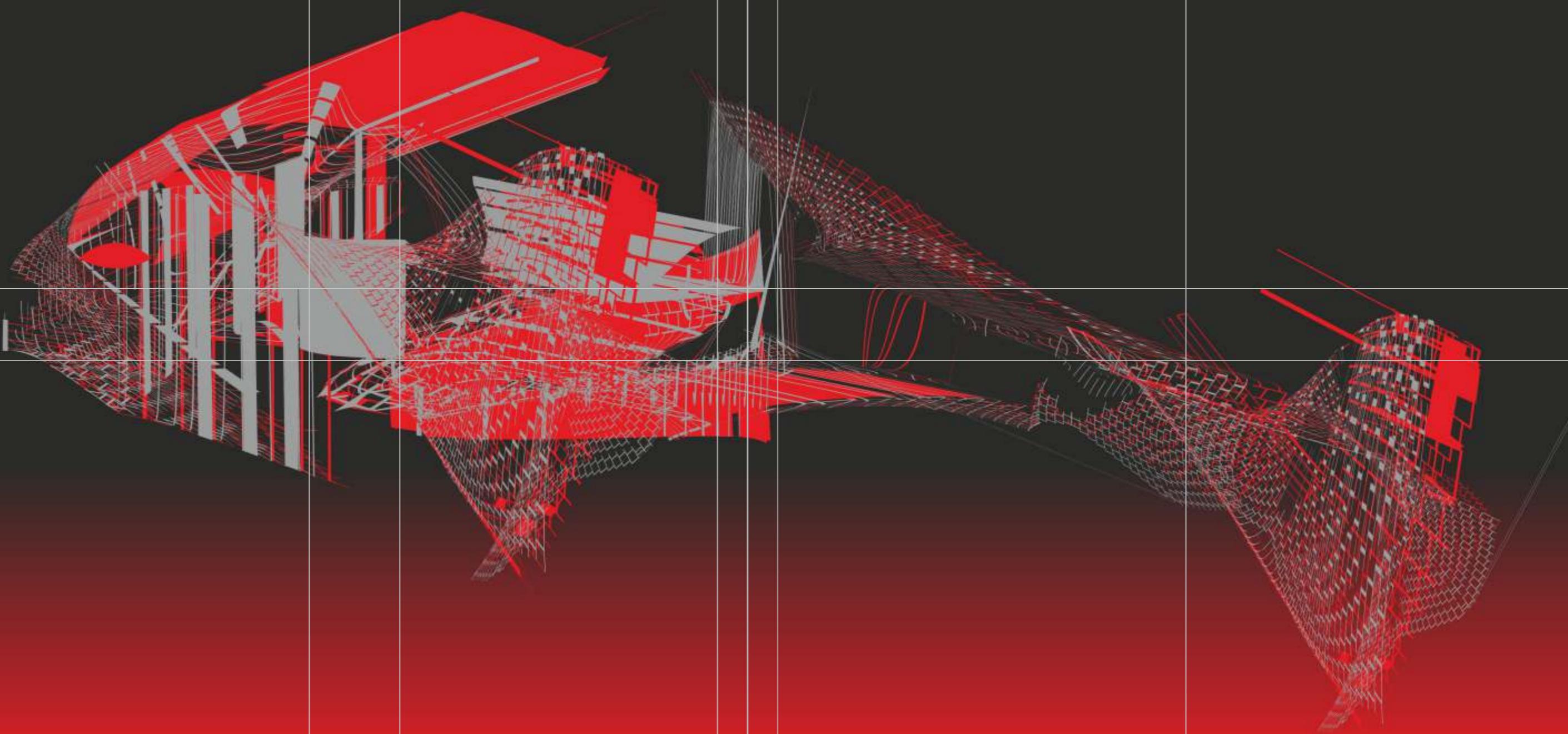
или делает его пластичным и слишком устойчивым?

ДИЗАЙН, как упаковка

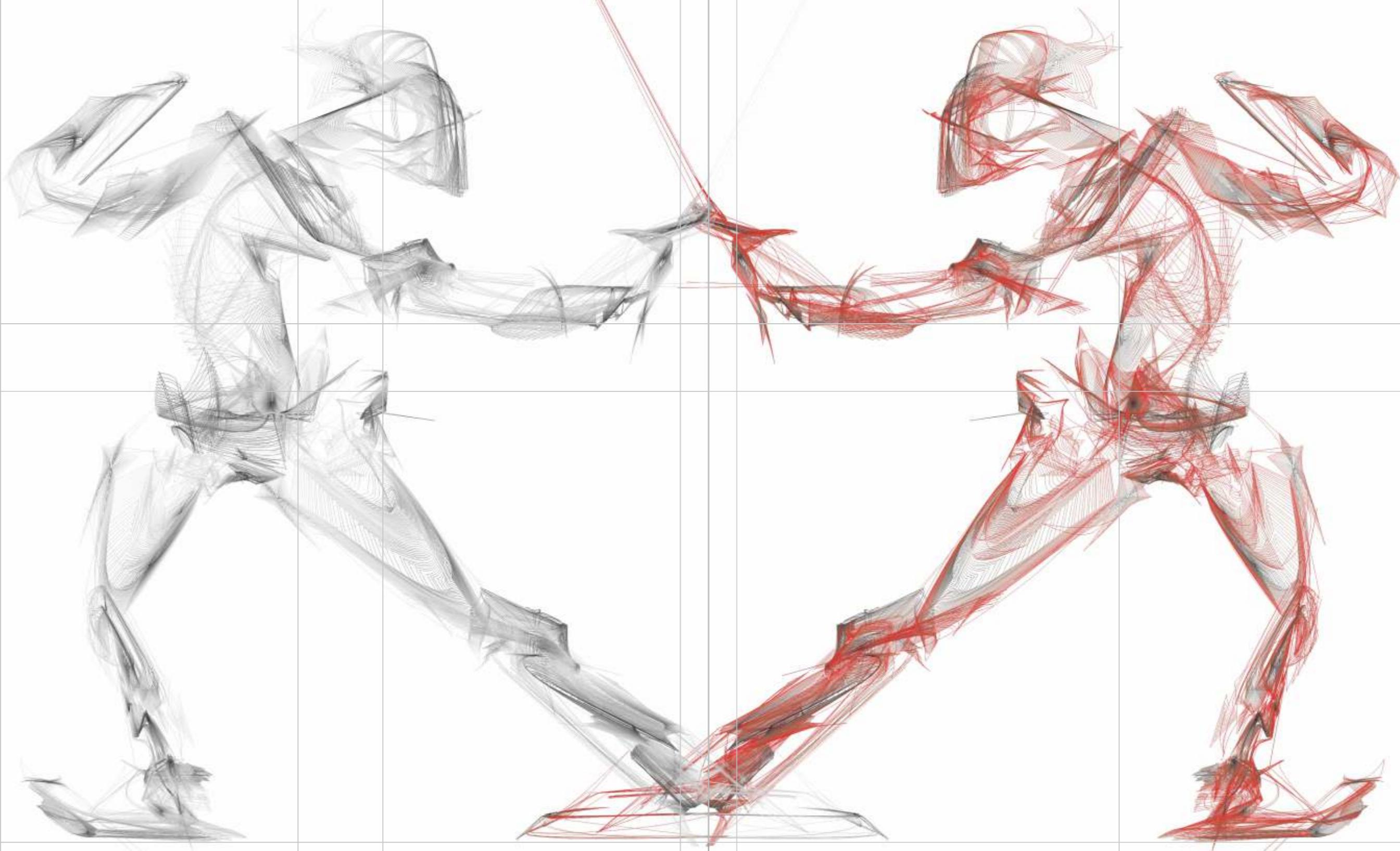
Мало кто знает, но современный дизайн - это не просто некая среда или оболочка, это упаковка содержащая целую систему компонентов, обладающих определенной смысловой, материальной и духовной окраской, составляя своеобразный язык взаимодействия с потребителем. Упаковка также включает в себя прямую содержательность, то есть то, для чего она создана, она призвана раскрыть сущность самого объекта дизайна, как функционального продукта, имеющего внешнюю потребность.

УЛОВИТЬ МЫСЛЬ -
ЗНАЧИТ ПОЙМАТЬ ИДЕЮ

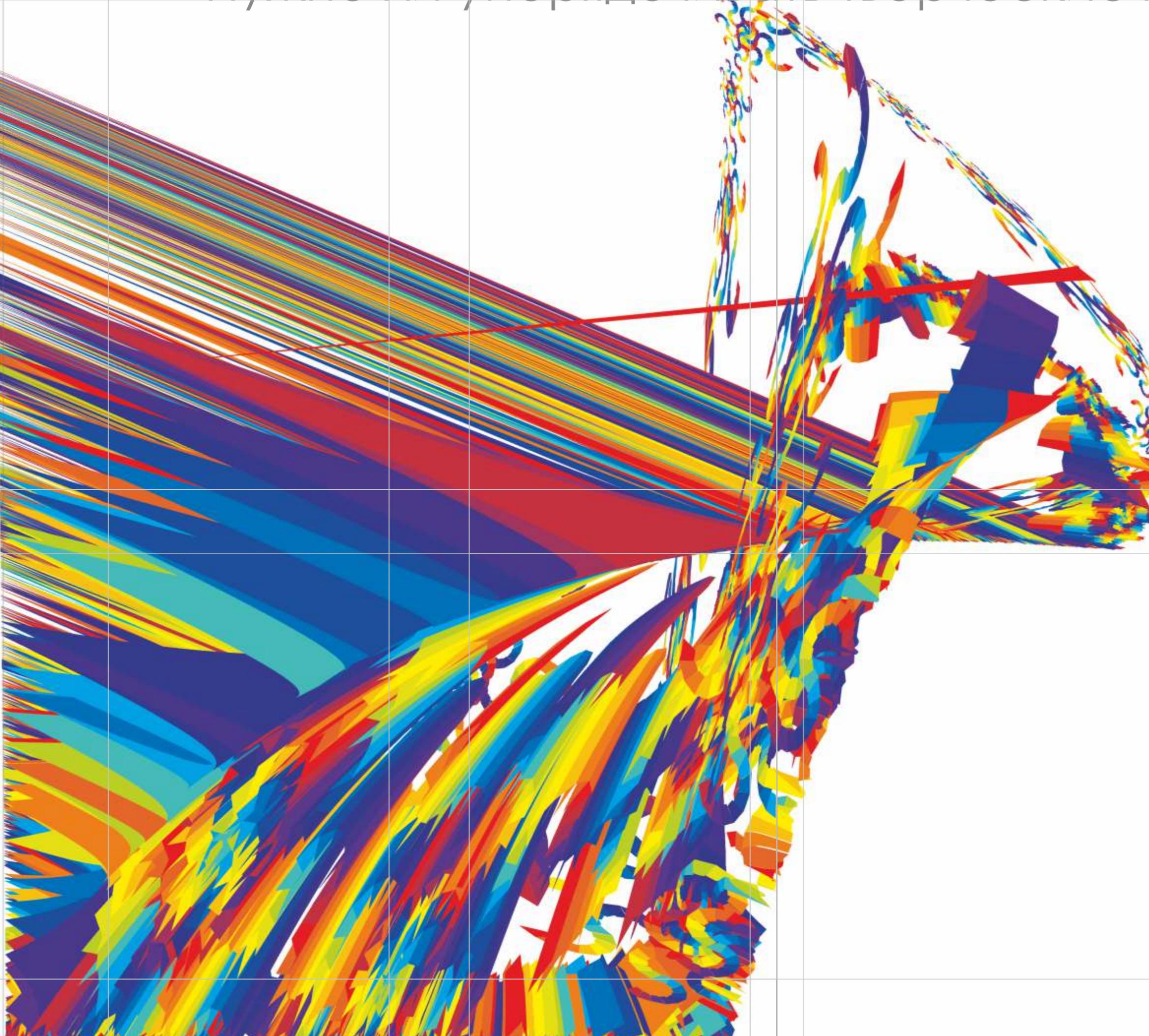

Мышление и размышление,

как локальные и глобальные компоненты
обоснования тех или иных творческих
смыслоных конструкций

Нужно ли упорядочивать творческие мысли и идеи?

Любой замысел, особенно творческий, всегда имеет достаточно разнообразный информационный спектр, придающий идее более яркий и многогранный характер, она динамична, пластина и весьма адаптивна в определенных плоскостях ее использования, да и сама по себе может быть весьма значимой с концептуальной точки зрения, обогащая тем самым духовный и интеллектуальный объем знаний. В нынешних условиях реализации творческой энергии через различные инструменты и информационные коды, человечество обогащает собственный внутренний и внешний мир определенными формами, продиктованными тем или иным замыслом. Возникает вопрос в построении внутренней структуры идеи, ее иерархии и значении. Системность с позиции психологии не совсем характерна для творчества, что ставит более конкретные фазы рассмотрения того или иного направления, будь то живопись, скульптура, дизайн или архитектура. В каждой области есть свои законы и правила, но есть и то, что их объединяет.

В большинстве случаев замысел рассматривается как стадийный шаг развития силуэта самой идеи, который использует вариативные принципы и более свободные комбинации, нежели уже осмысленная, визуализированная и оформленная идея. Но стоит ли сохранять в конечном счете то смысловое многообразие первого шага или необходимо методично и аналитически очищать идею от множеств единиц, обогащающих ее сущность?

Конечно это в большей мере авторское решение, если оно не связано с коллективным значением этой идеи, однако на мой взгляд, сегодня это большая задача; донести до потребителя не просто продукт материальной среды, но и часть его легенды, его истории и его замысла со всей многогранностью потенциала личности "Художника" и непосредственно той идеи, которую он развивал.

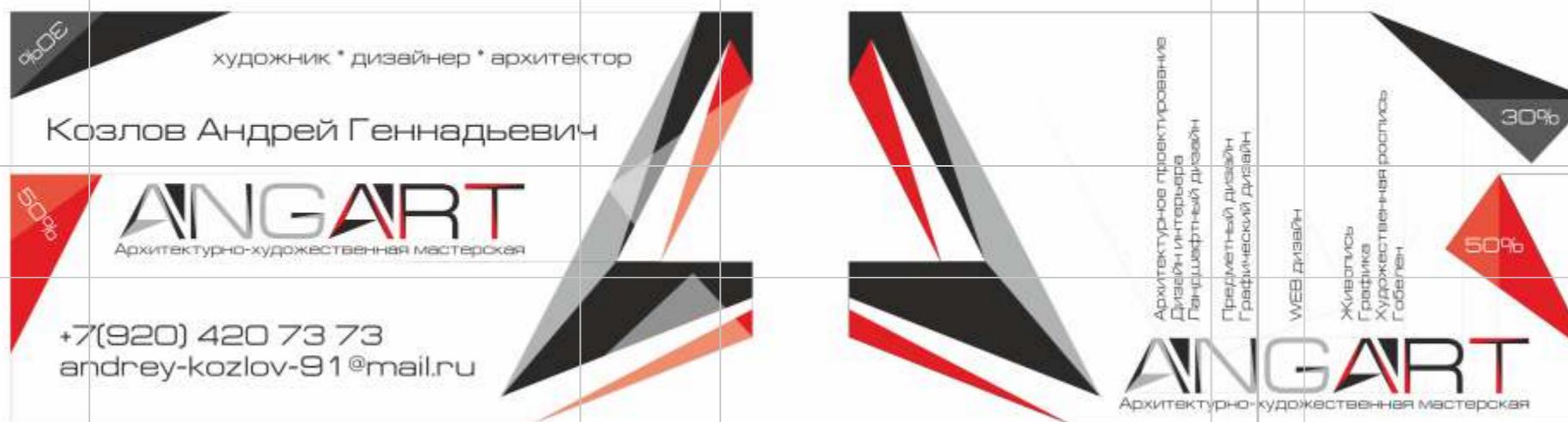
Фирменный стиль “ФС”

Разработка фирменного стиля
архитектурно-художественной мастерской

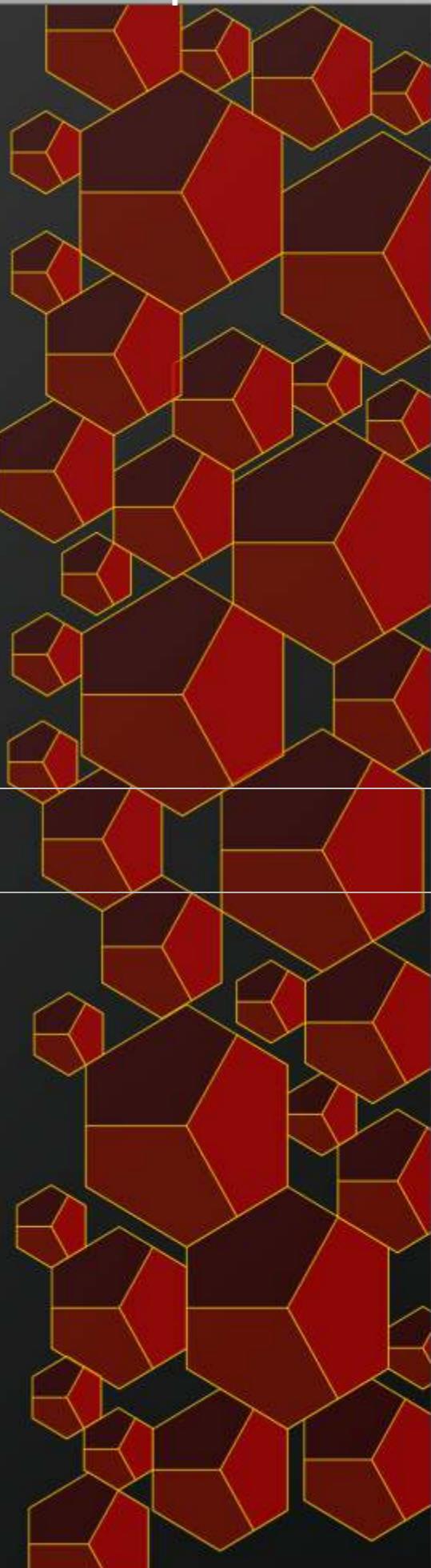

ANGART - это система комплексного развития творческих механизмов, полигон для молодежных инициатив и развития отраслей архитектуры, дизайна и прикладного искусства. Логотип, как знаковый образ организации имеет четко выраженную структуру и представляет собой концепцию интеграции трех крупных творческих направлений: архитектуры, дизайна, изобразительного и прикладного искусства. В основе тектоники самого названия используется массовый полигон АНГАР и ART, как символ искусства и как следствие в целом "Ангар творчества". Особый стиль добавляет здесь графика, переплетающаяся с цветом и формой, что делает весь образ наиболее выразительным, молодежным, дерзким и ярким.

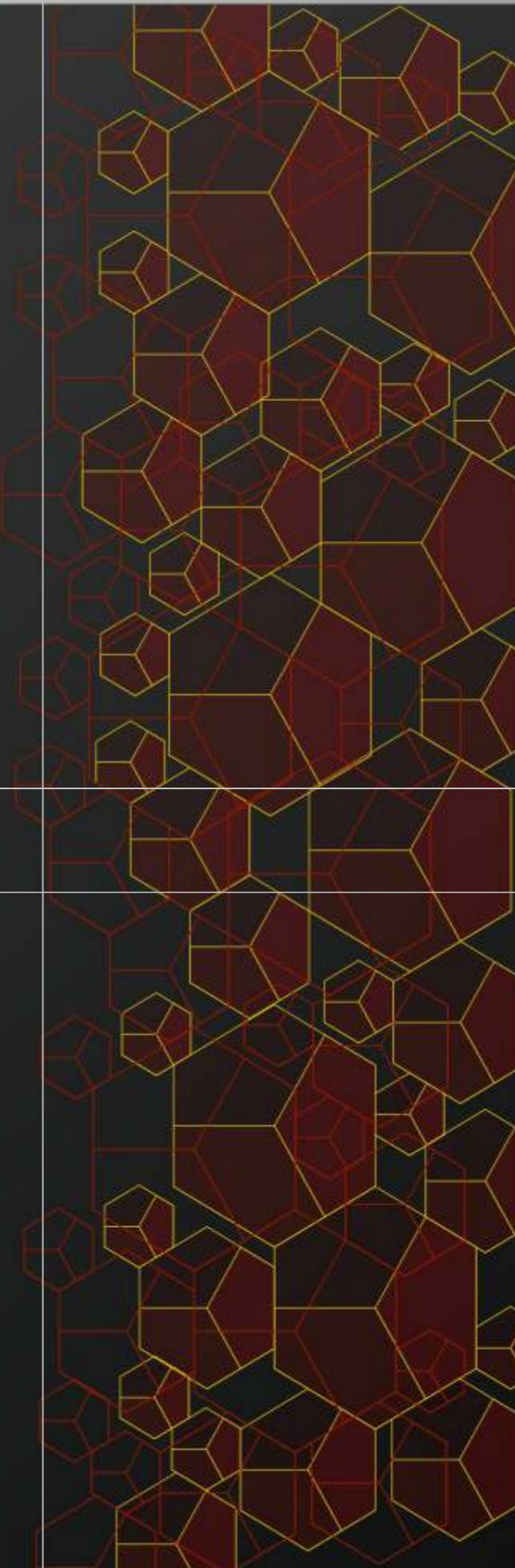
Студенческий проект “ФС Гранат”

GRANAT
ресторан-бар

GRANAT
ресторан-бар

Разработка Фирменного стиля
студентами Воронежского художественного
университета под руководством Козлова А.Г.

Ландшафтное благоустройство и озеленение

Архитектор: Андрей Козлов
Дизайнер: Ирина Последова

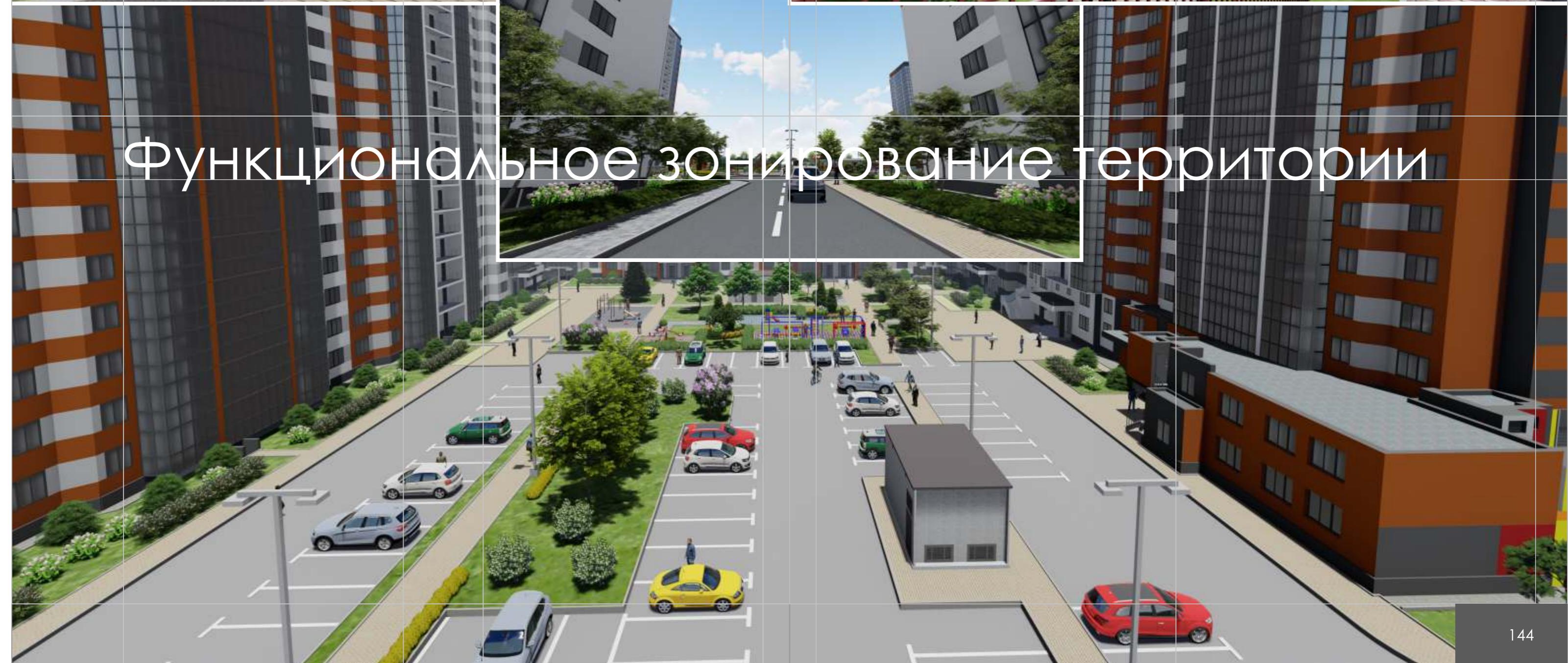

Геология и подбор растений

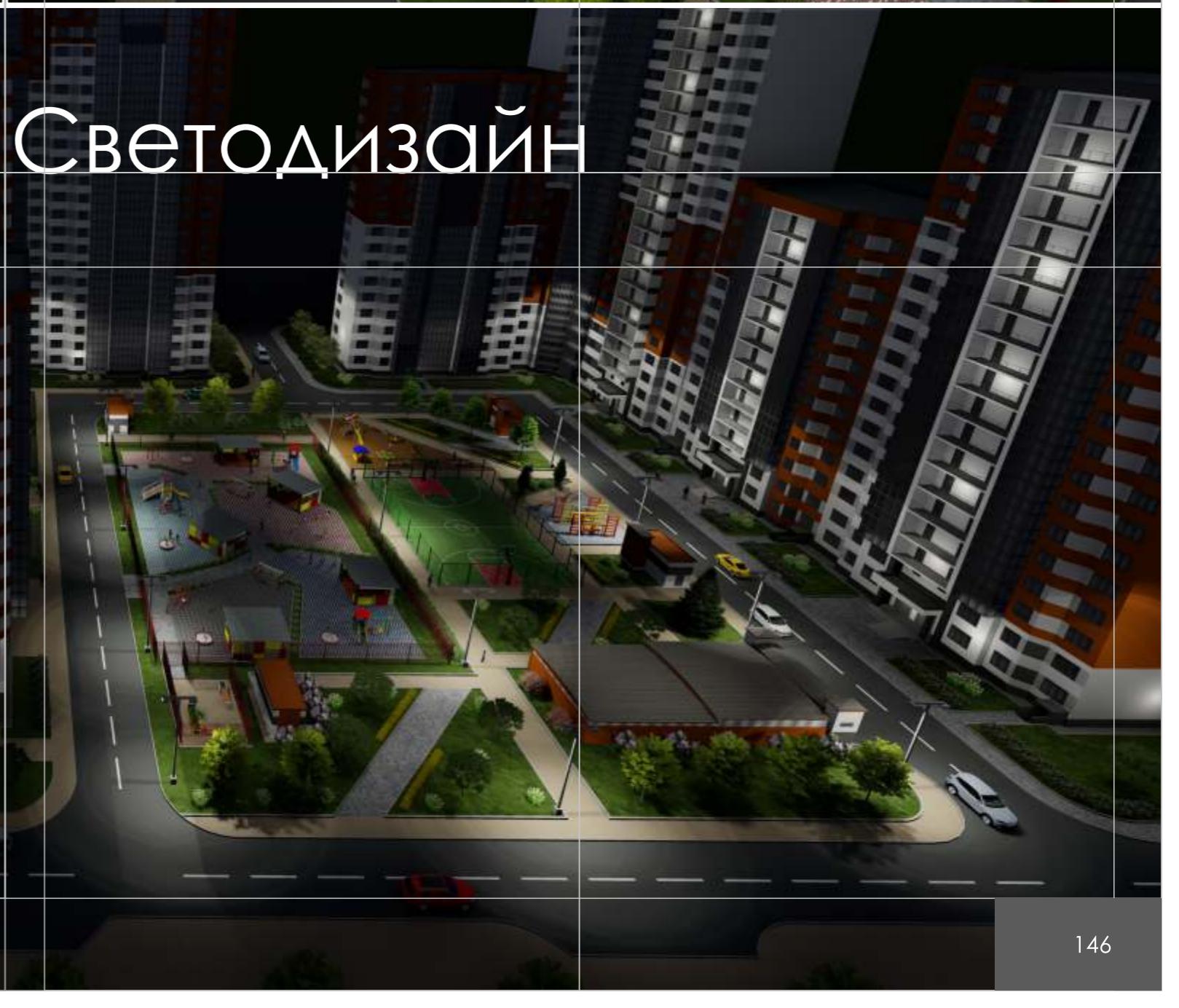
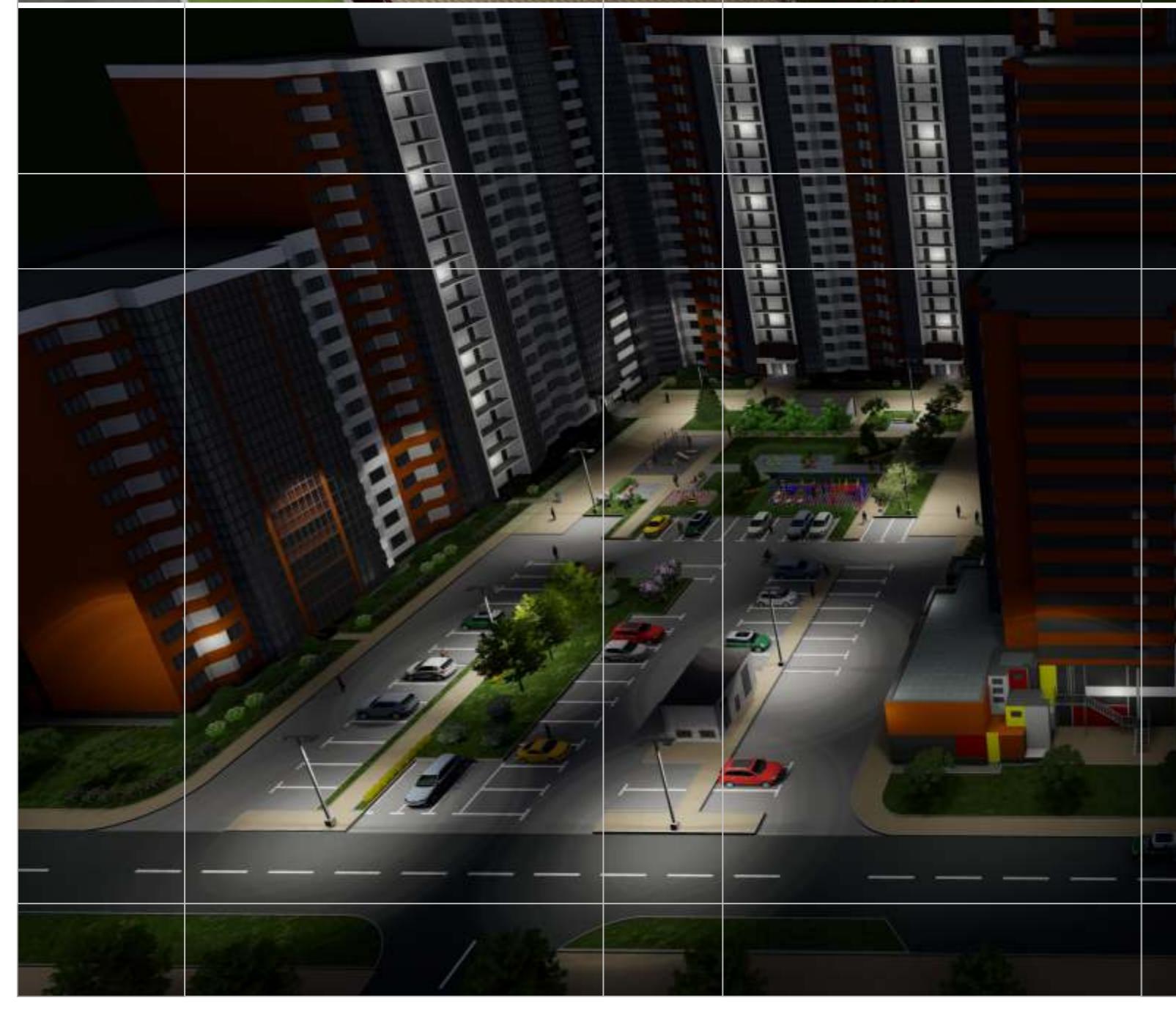

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

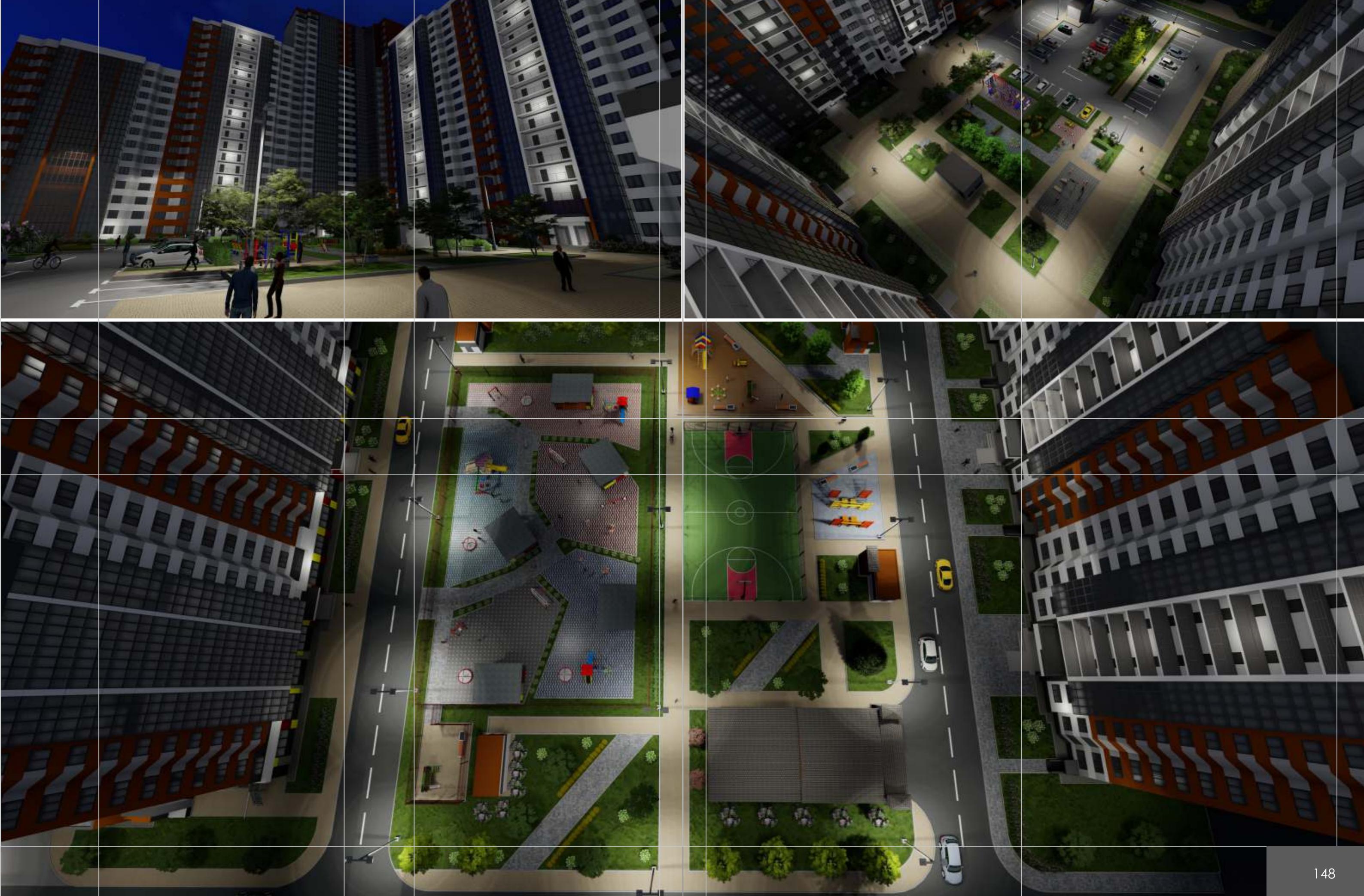

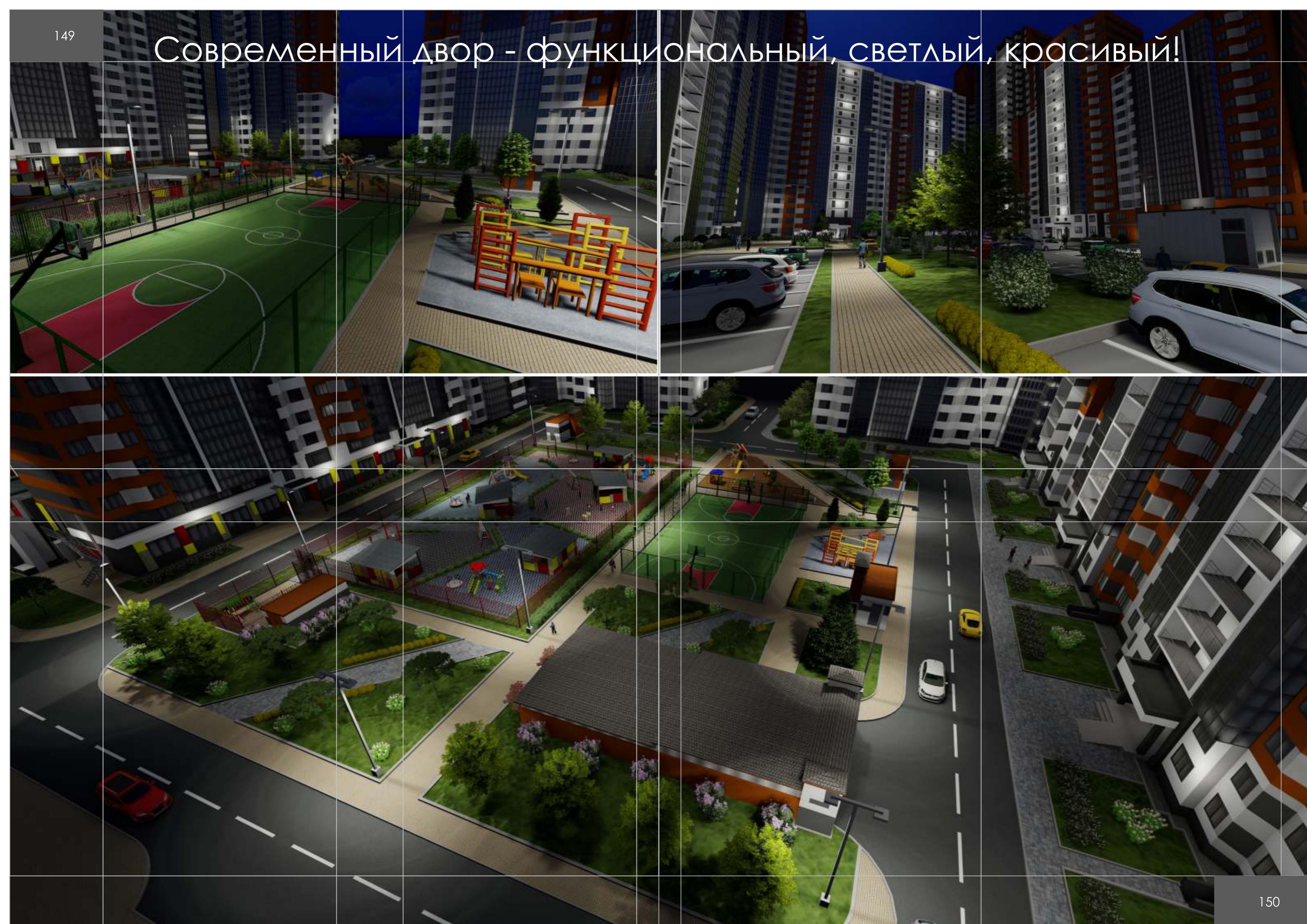
Светоизайн

Организация транспортно-пешеходных связей

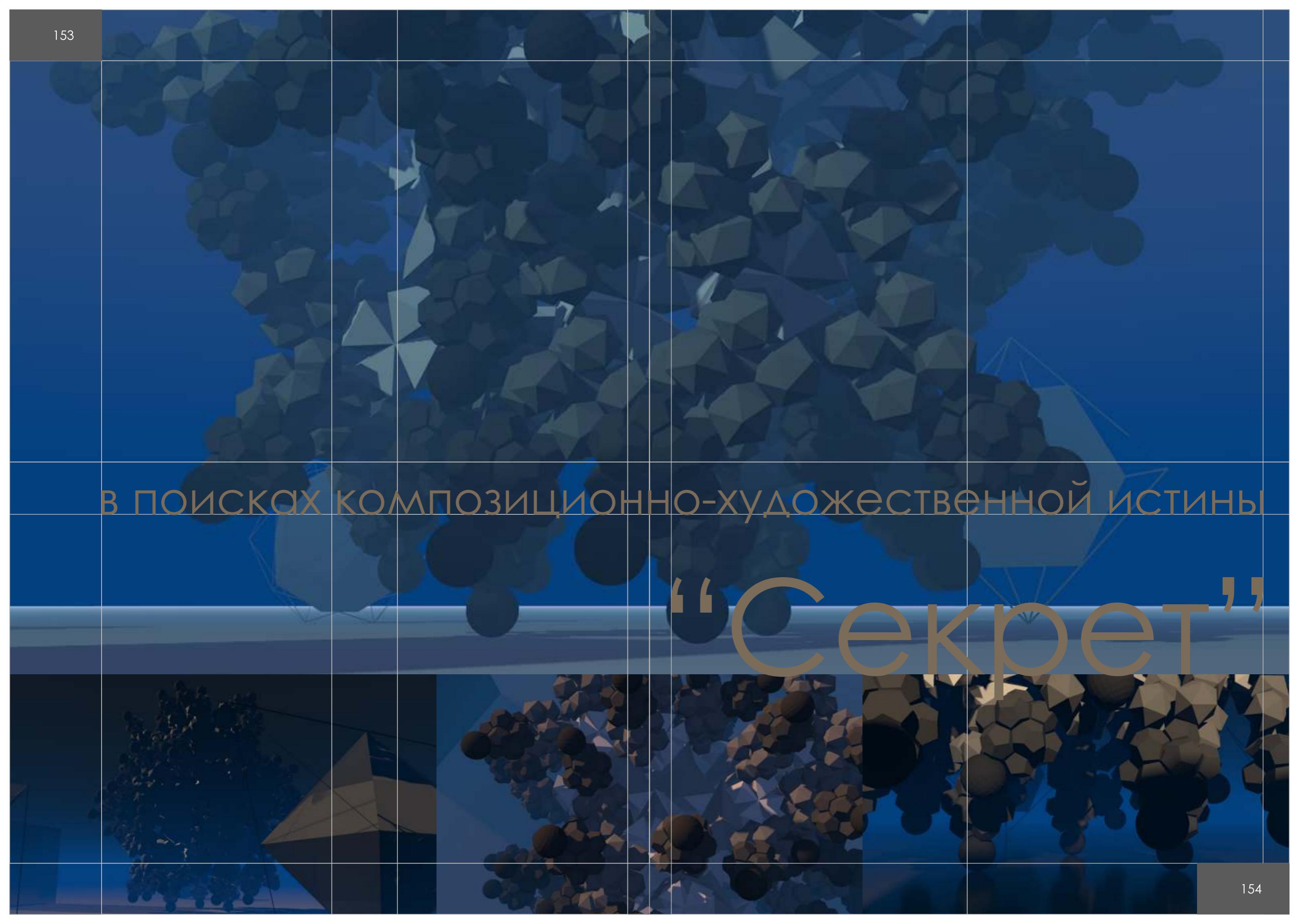
Современный двор - функциональный, светлый, красивый!

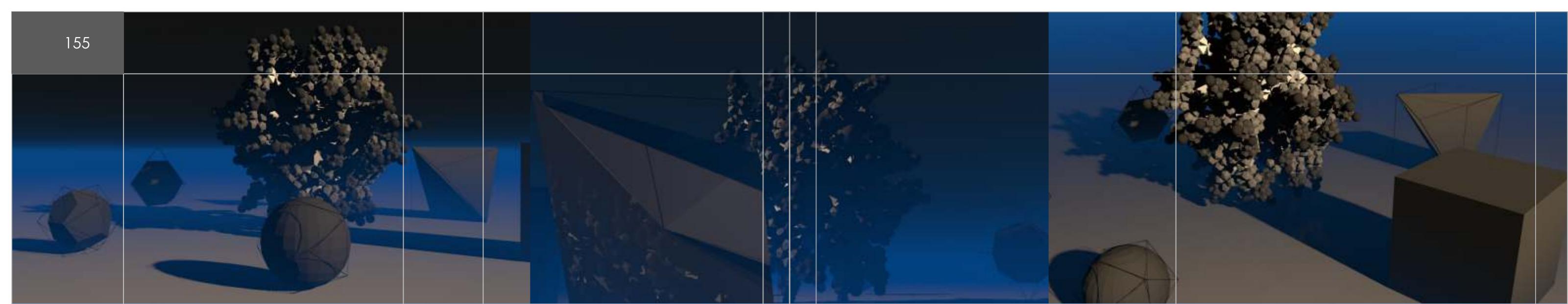
Функциональная организация, структурное зонирование

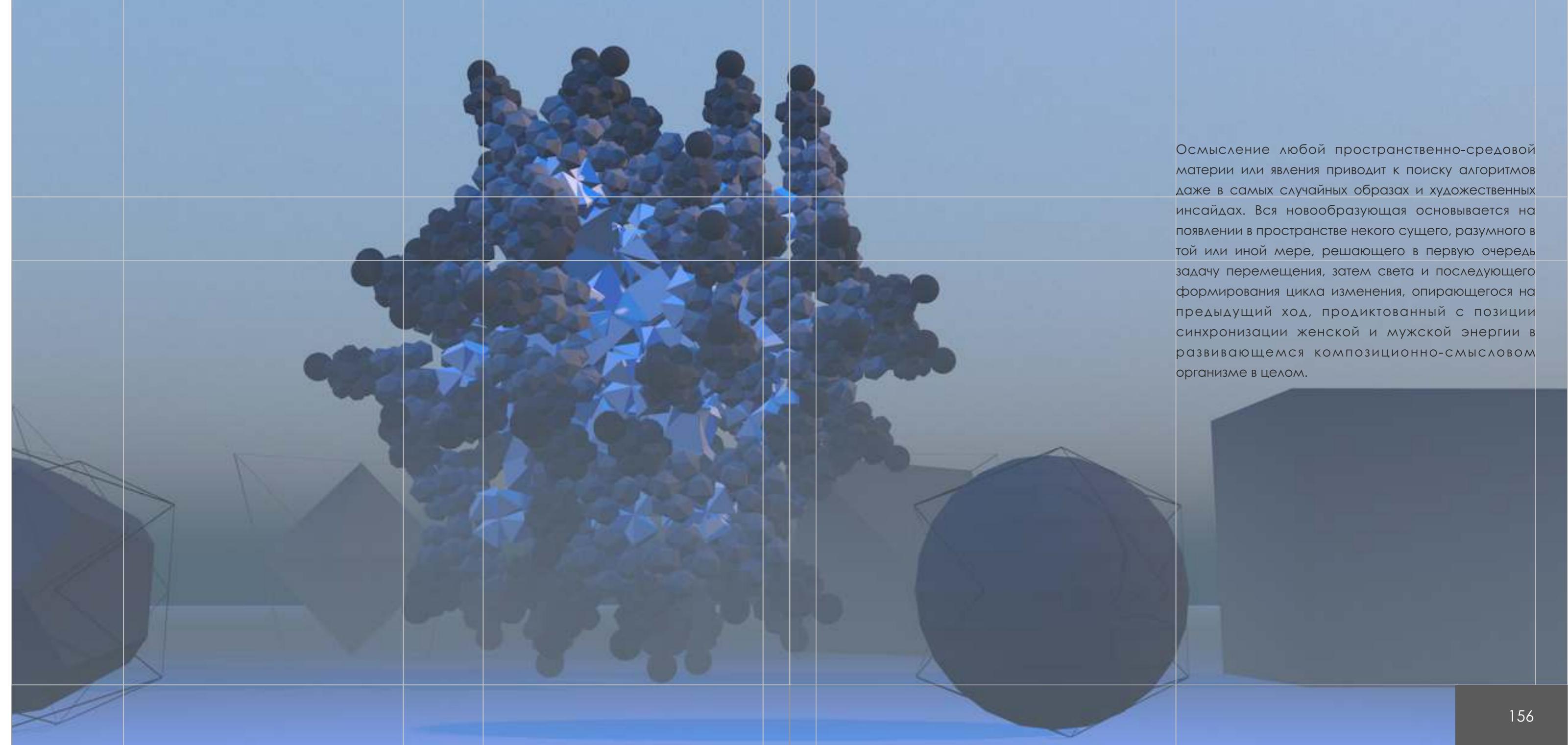

в поисках композиционно-художественной истины

“Секрет”

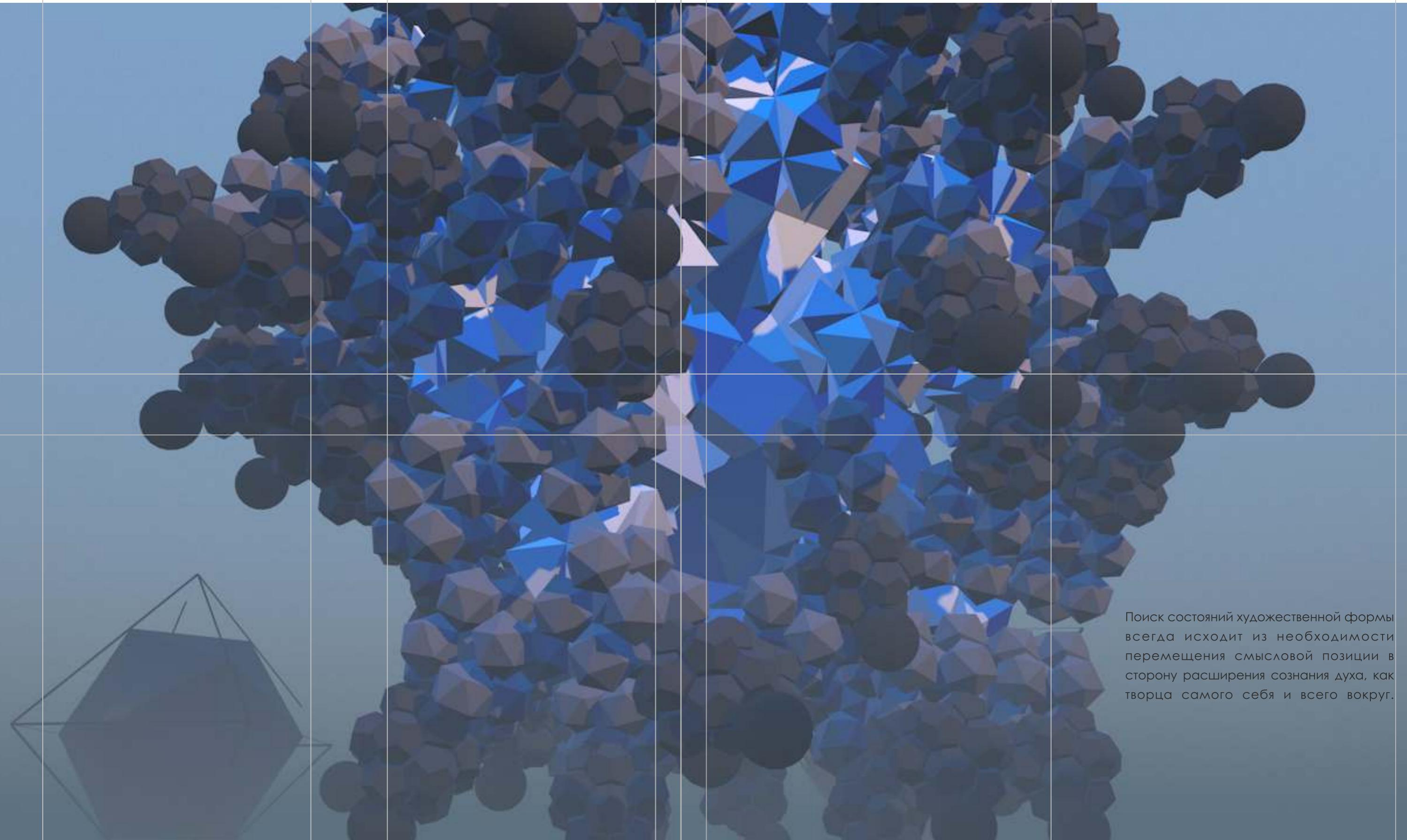
Сокральный - имеющий творческое начало

Осмысление любой пространственно-средовой материи или явления приводит к поиску алгоритмов даже в самых случайных образах и художественных инсайдах. Вся новообразующая основывается на появлении в пространстве некого сущего, разумного в той или иной мере, решающего в первую очередь задачу перемещения, затем света и последующего формирования цикла изменения, опирающегося на предыдущий ход, продиктованный с позиции синхронизации женской и мужской энергии в развивающемся композиционно-смысловом организме в целом.

Появившаяся идея, не возникает в пустоте,
она скромно опирается на зеркало
безграничной вселенной.

Секрет - не тайна, а стимул ее постижения!

Поиск состояний художественной формы всегда исходит из необходимости перемещения смысловой позиции в сторону расширения сознания духа, как творца самого себя и всего вокруг.

Студенты Воронежского художественного училища под руководством дизайнеров Андрея Козлова и Михаила Гончарова не только пробуют на вкус дизайн, но и сами его отлично готовят, придерживаясь традиций Черноземья, закладывая в каждую идею семя уникального движения мысли. Для всех нас творческая выпечка является как нашим пропитанием тела, души, так и разума, обогащая систему организма во всех проявлениях, мы кормим ей близких и нуждающихся, делая это с большой любовью, многообразием и технической ловкостью. Наполняя пространство ароматом свежей идеи, художник манит к самой предметности и форме мысли, создавая круг потребителей вкусной продукции собственного производства, изготовленной из чистых мыслей, яркого образа и богатой перченой души.

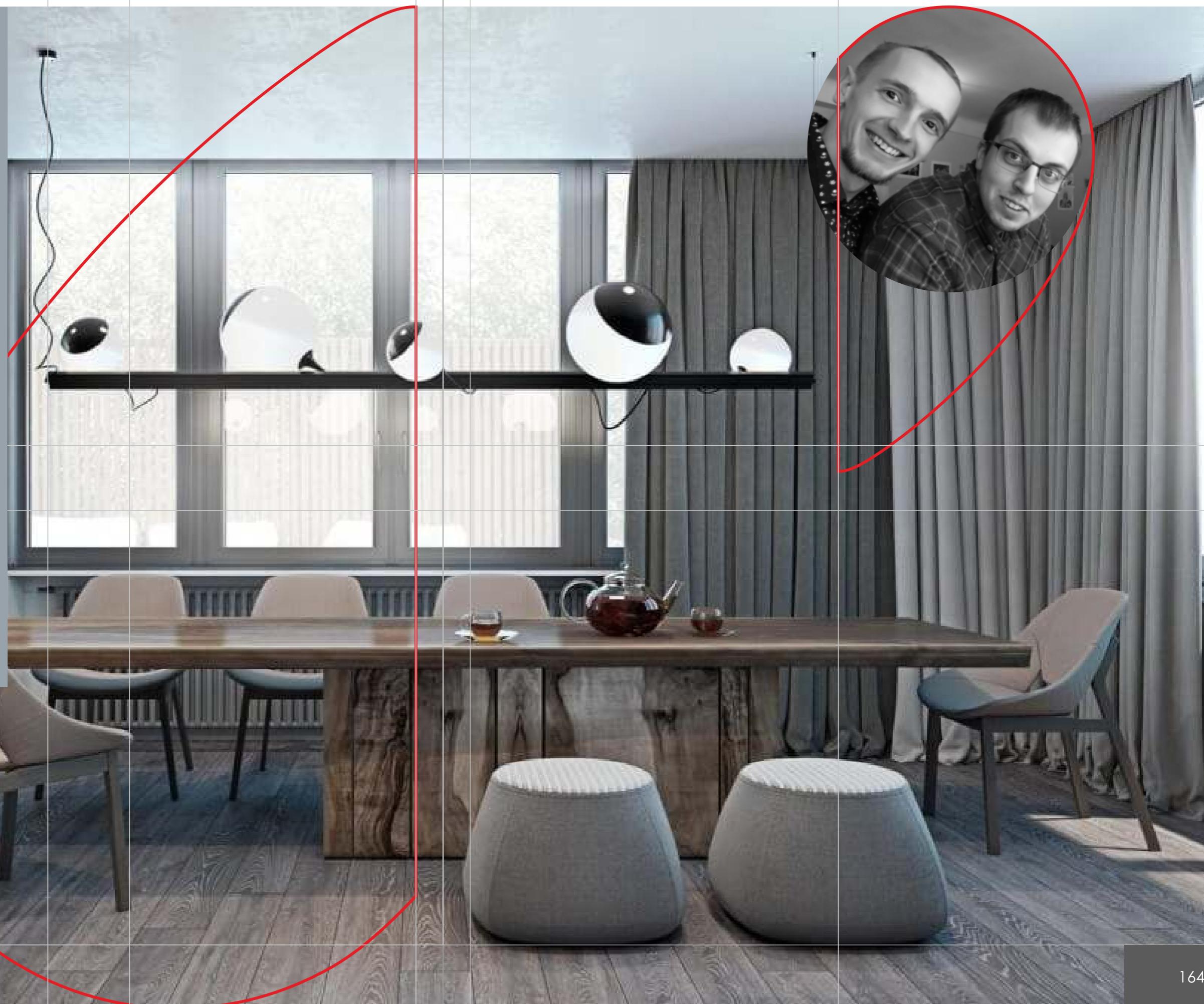
К о р о ч к а -
э т о с а м о е в к у с н о е
в л ю б о й
н о в о и с п е ч е н н о й
и д е е

Воронежские архитекторы провели лекцию в языковом центре Voronezh-Linguist и рассказали о сложностях и прелестях профессии.

Linguist пригласил в гости архитекторов Андрея Козлова и Александра Клюквина для обмена не только педагогическим опытом, но и большим интересом к нашей творческой среде, которая весьма многогранно была представлена в лекции с богатым визуальным рядом и раскрытием сущности творческой профессии дизайнера и архитектора, как творцов окружающего материального и цифрового пространства. В ходе выступления архитекторы поделились профессионализмом и зарядом юмора с молодыми студентами языкового центра, которые проявили высокую активность в обсуждении общих и личных вопросов, а так же составили прекрасную обратную связь, которая еще не раз, заставит ребят встретиться вместе на той же площадке.

Выражаем огромную благодарность центру

Voronezh-Linguist и его генеральному директору Наталье Власовой за организацию мероприятия и плодотворное сотрудничество.

Страсть,
которая

позволяет

