

Талант творчество дизайн искусство жизнь развитие жизнь

16+

№1 ноябрь 2019 г. Воронеж

+7 (920) 420 73 73

vk.com/tvorcheskiyсеh

/koz_love_of_design/

K O Z L O V E
 o
 D E S I G N

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

Конструкции
 души и
 разума

№1

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
 типографии ИПЦ ВГУ.
 Адрес: 394000,
 г. Воронеж, площадь
 Ленина, 10, к. 70.
 Заказ № 1.
 Тираж 100 экз.

архитектура ремесло дело любовь инсталляция
 качество интерьер декор свет кинетика
 эстетика трансформация эволюция жизнь эпоха
 возрождение огонь техника стиль развитие ин
 ния стратегии парадигмы холст жанр ордер
 сечение разрез развертка линейка цир
 исследования разработки визуализация
 ритмика симметрия наука практи
 акведуки амфитеатр асимметрия
 ас брендинг геометрия цвет золотое
 икетка одежда эпоха гравюра гра
 кция конструктивизм иллюстрация
 орнамент палитра концептуали
 рестайлинг рисунок петроглиф
 экстура оттиск фон символизм с
 патаж эргономика флористико
 г каталог ступени айдентика г
 моделирование нормативы
 зрение технология конструиров
 ность просвещение корпус мир
 ация опыт сценарий импульсы ха
 ность способности подход рац
 фантазия множество корректиров
 ификация вербальное изобилие де
 едства выразительность невербальна
 известность мастерская драматургия
 артистизм предметность мастер руко

ие рост область характер
 орама фреска картина
 душа рационализм процесс
 кение бодрость интерес хайп
 руктор узоры схемы модели
 инструмент реклама регламент
 зда абрис конфигурация мотив
 а проектирование архетип азбука
 изация структура мастихин мольберт
 личность потенциал молекула материя
 ордость терпение искусствоведение
 лание изучение ирония монолит инструкция
 стильное знакомое любимое продаваемый
 нанесение наделение творение социальный
 аменитый классный нарисованный академик
 эмблема буква нравственность компактный
 да стойка перекрытие облицовка обшивка обманка
 знение наследственность таблица комплекс лестница
 аль вертикаль диагональ спонтанность случайный
 ий тонкий курсив литературный выравнивание росток отрасль
 лвки замещение окно объект объективный шаг пиксели линейка
 лование удаление перетекание вытягивание скос ролlover тени
 раметры чутье интуиция маркеры коридор параметры размытие
 змера кадрирование линза построение холщевый мазок штриховой
 акетный режущий острый сила блаженство свобода смысловой

ортогональ
 тяготение
 ние комп
 ость яр
 контрф
 озиция
 исовка
 адка с
 я слог б
 функцио
 ный выр
 ский вы
 антилизм
 ь простот
 евая факту
 агменты г
 й процент то
 рт импорт пр
 куль дублирован
 ание параметры
 м камера кадрир
 макетный режущий

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

льный новый характерный гравюра дерзкий аналитический мышление индивидуаль
 рский стур web студия фотография снимок съемка проявленный формат дизайнерски
 лования декоративная монтажная конфигурация позиция слаженность гармония требования

ышлен
 ный форм
 фигура
 лженность гармо

Страничка редактора

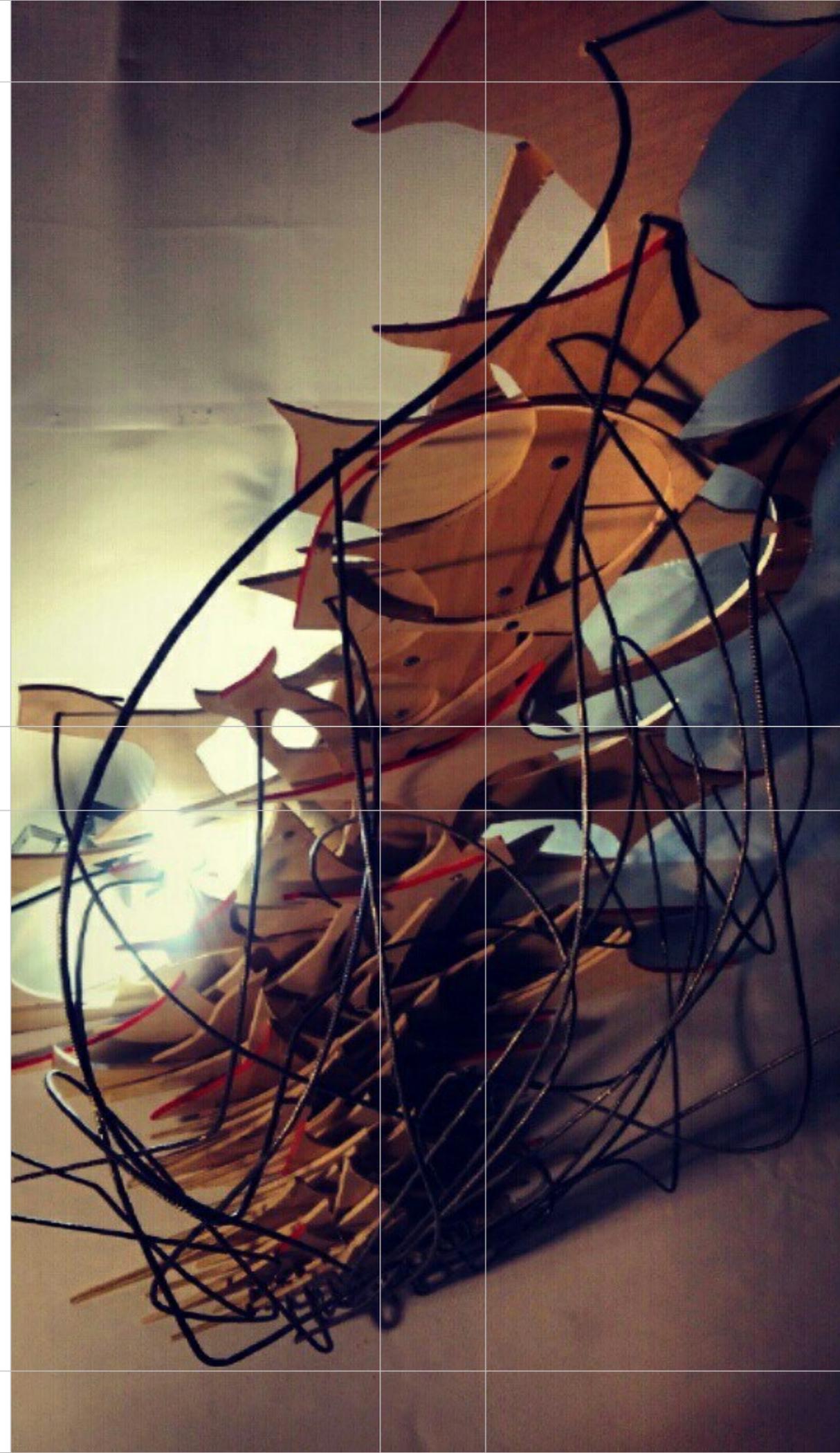
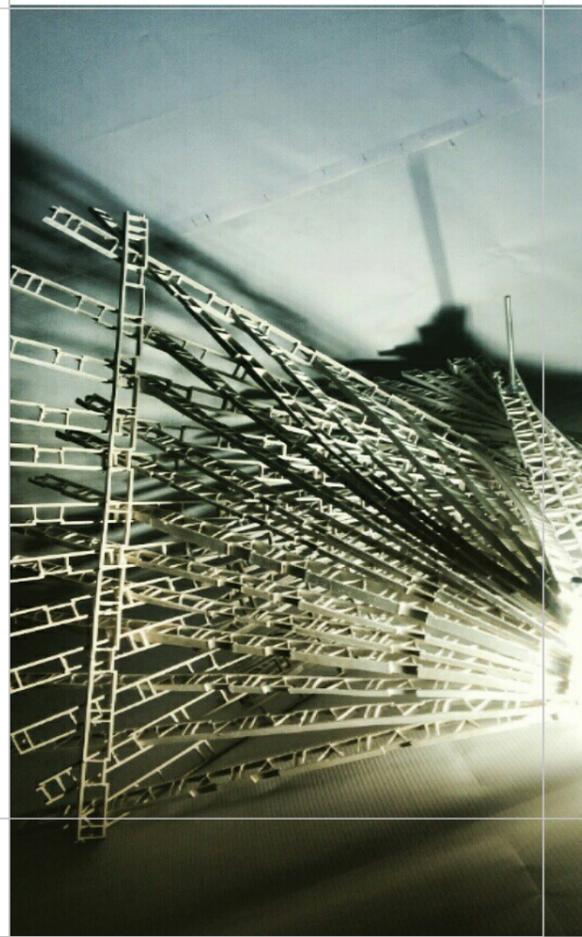
**Андрей
Козлов**
главный
редактор
журнала
"KozloveDesign"
член Союза
дизайнеров России
член Союза
архитекторов России

Креативная педагогика, как область нового научно-просветительского вектора

Учитель сегодня - это строгий педагог, наставник, друг или нечто более сложное и многогранное. На мой взгляд нынешняя роль учителя в современном творческом пространстве, да и не только творческом, весьма неоднозначна. Это связано в первую очередь с установлением новых парадигм современной культуры, жизнедеятельности и потребностей общества в целом, но ключевая роль педагога неизменна всегда и это есть стремление к передаче знаний и навыков, а так же приобретение навыка передачи этих знаний. Сегодня существует множество образовательных моделей и систем, однако они все практически сводятся к единой стратегии, в них нет реальной пространственно-временной модели, при которой человек может в полной мере реализовать свой потенциал. Все эти системы несовершенны и имеют общую проблему, заключающуюся в незнании эффективной передачи знаний. Образовательные модели используют устаревшие принципы организации учебного процесса, которые отстают не только от требований общества, но и от его скорости нынешнего развития и получения новой информации. На мой взгляд образовательная стратегия будущего должна заключаться в формировании пластичных адаптивных систем, способных вбирать в себя новые креативные механизмы организации просветительского процесса с использованием не только современных технологий в полной мере, но и навыков ремесла былых времен.

Образование - то, что имеет образ!

В моем понимании образование - это нечто большее, чем просто некий инструментарий и кругозор, это некая всеобъемлющая культура, развивающаяся в нас благодаря взаимодействию с окружающей средой, культура требующая внутреннего принятия и осознания многих процессов и явлений, культура, имеющая образный язык коммуникаций. Основным требованием к образованию можно считать возможность грамотной и методичной передачи знаний, ведь прежде чем осваивать образовательную культуру, необходимо с одной стороны - научиться ее передавать, а с другой - научиться ее принимать, воспринимать и анализировать. Образ просветительского движения, есть потенциал нашего разума, души и тела в стремлении к совершенству и развитию новых форм и возможностей. Образование не может быть системной единицей воспитания общества, оно служит ему и формирует внутреннюю и внешнюю культуру человека и общества. Образование - это коммуникативная Среда, создающая перспективы для всецелого прогресса и формирования комфортной жизненной среды и деятельности в ней.

Архитектор в первую очередь художник!

«Наш «Выбор» городская эстетика»

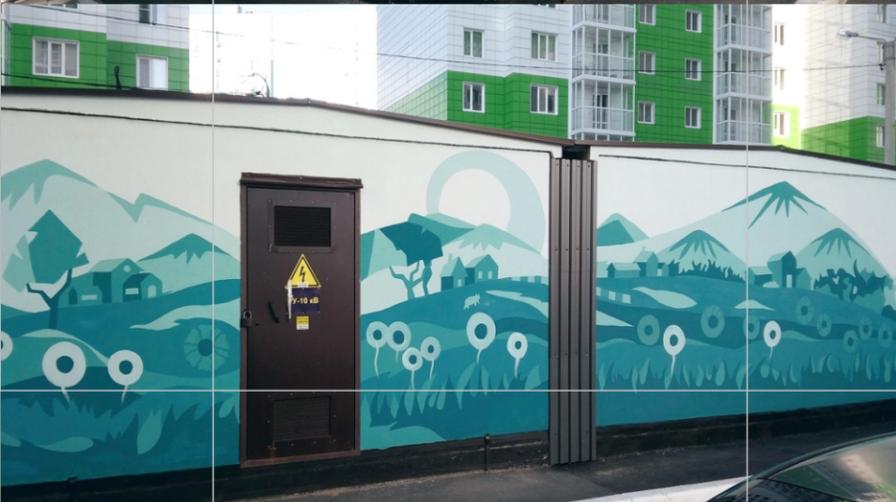

Андрей Козлов вместе со студентами ВГТУ, кафедры ТиПАП Кристиной Кузнецовой, Анастасией Радьковой и Ольгой Пономаревой

О дизайне и его проявлениях

Студенты ВГТУ кафедры теории и практики архитектурного проектирования, совместно с дизайнером Андреем Козловым, приняли участие в организации и развитии художественного образа жилого квартала «Озерки», придав кварталу творческий оттенок. Ребята поработали над художественным оформлением трансформаторных подстанций и отразили в них сущность района, а так же наделили свои полотна природной жизненной энергией и веянием свободы, свежести и активности. Строительная компания «Выбор» приняла перспективу сотрудничества с большим энтузиазмом и в будущем сезоне выявила желание продолжать работу по созданию дворовой художественной эстетики совместно с художниками. В процессе работы над оформлением подстанций студенты под руководством авторитетного куратора освоили различные техники выполнения работы и достаточно виртуозно организовали сам процесс работы, во много импровизируя и демонстрируя собственный художественный вкус и композиционное чутье. Студенты кафедры теории и практик архитектурного проектирования также смогли поработать со студентами Воронежского художественного училища в контексте разработки эскизных проектов по росписи и выработке техники исполнения.

Жилой комплекс «Озерки» приобрел художественную окраску

Процесс создания качественной картинки не такой быстрый как кажется, но безумно приятный и легкий по своему!

Пространство формирует его уникальность.

«ДИЗАЙН -
самая прекрасная
и удивительная
болезнь на свете!»

#kozlovedesign

.....Я

БОЛЕЮ
ДИЗАЙНОМ!

«НИТИ ВРЕМЕНИ»

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

ПО БУДНЯМ 11:00 - 16:00

Артем Золотарев
Анна Кокорина
Никита Смородинов

26.08.19
26.09.19

ЖИВОПИСЬ
Воронежский Дом Архитектора

Выставка творческих работ прошла в Воронежском доме архитектора с сентября по октябрь 2019 года. На выставке были представлены уникальные дизайны и живописи, формирующие единую авангардную цепочку экспозиции. Художники Андрей Козлов, Артем Золотарев, Анна Кокорина и Никита Смородинов погрузили зрителя в атмосферу природы, творчества, быта и одновременно современности и технократии. Члены творческого Союза художников России Анна, Артем и Никита раскрыли на выставке русскую культуру, культуру природы и быта русского человека, которая тесно переплелась с абстрактными образами Андрея, где так же присутствует завуалированный мотив мышления человека, его природы и окружающего его природы, его чувств и ощущений. В целом выставка привнесла жизнь не только в пространство дома архитектора, но и в сознание многих горожан, ищущих смыслы и концепции в представленных работах.

Картина - в первую очередь эмоция

Золотарев
Артем
член творческого
Союза художников
России

Кокорина
Анна
член творческого
Союза художников
России

Козлов
Андрей
член Союза
дизайнеров России,
член Союза архитекторов
России

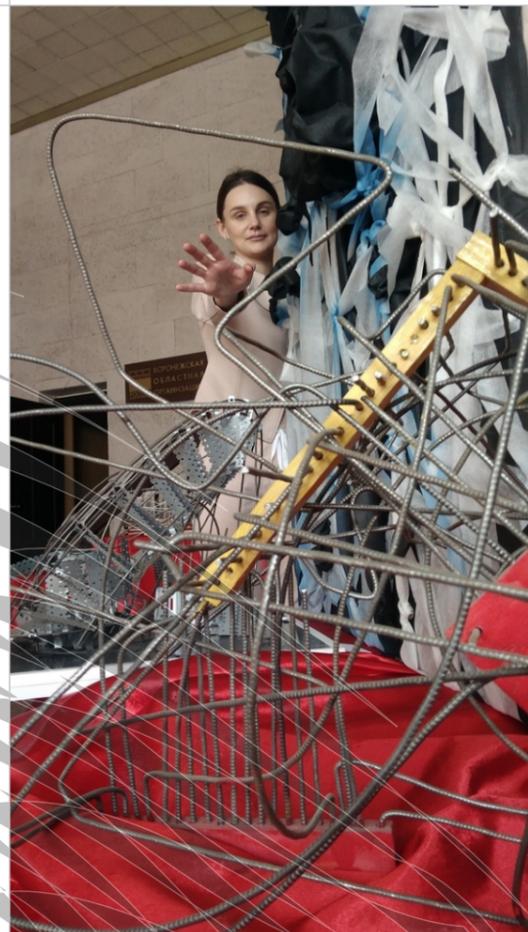

Смородинов
Никита
член творческого
Союза художников
России

Дуэт живописи и дизайна в Воронежском Доме Архитектора

Творческая солидарность

Сегодня мы создаем эстетику!

Можно наблюдать за искусством, но не каждое можно пощупать и ощутить. Эту проблему решает воронежский дизайнер, художник и архитектор Андрей Козлов, который закладывает в свои произведения объемно-пространственный потенциал, фактурный и цветовой колорит, а так же динамику и перспективу развития в границах мышления и за его пределами. Ощутить форму возможно поняв ее смыслы, по этому концептуальный вектор каждой представленной работы весьма велик, а его идентификация богата и разнообразна. Кто-то может увидеть в композиции природу, кто-то себя, а кто-то нечто иное и абсолютно полярное, но для автора все это является его собственными историями и легендами, которые он рассказывает и доносит до зрителя, демонстрируя изящество композиционного решения и сочетания материалов конструкции и фактур. Структура этих работ подчеркивает не только беспорядочную авангардность, но и системную иерархичность их построения, как в пространстве, так и в самом сознании. Использование подручных материалов помогает художнику рассмотреть новые контексты для их реализации и превратить их в образные объекты, где эстетика этих форм подчеркивается их целостностью и интегрированным концептуальным смыслом.

ART-ДИЗАЙН

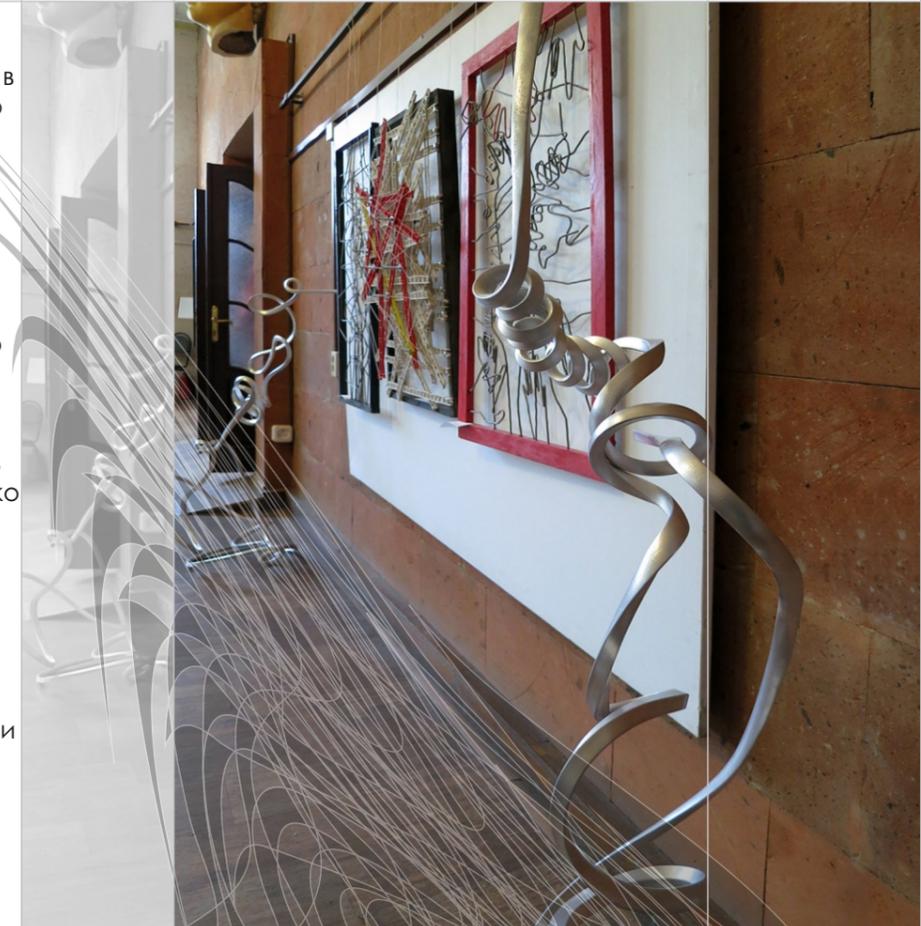

Перспектива “Дома не только архитектора”

По пути экспрессии и смелости...

Объемно-пространственный охват экспозиции и концептуальная тематика образов превращает все пространство в систему духовного поиска и рассказа о том, как в иных контекстах может существовать та или иная тематика, отражаясь в разных материалах и техниках. Выразительная стратегия откровенного авангарда в синтезе с классической живописью говорят о неразрывной связи современного искусства с позициями академического творчества, которое учит нас основам постижения реальности, через живописное творчество и сюжеты настоящих русских ценностей. Дизайн в данном случае задает пластику не только пространству, но и мышлению зрителя, сосредотачивая его на скульптурной эстетике и гармонии. Металл, веревки, дерево и пластик работают в едином ключе и представляют возможности образного потенциала, а так же его перспективы в условиях анализа современной проблематики общества и искусства в целом. Лозунгом выставки можно считать: “Стремление к обоснованной эстетике, через раскрытие возможностей духовного поиска и наложения материальной пластики на матрицу реалий”.

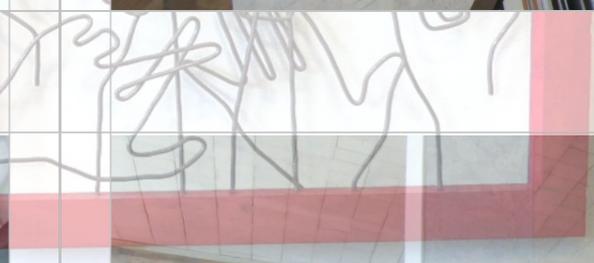
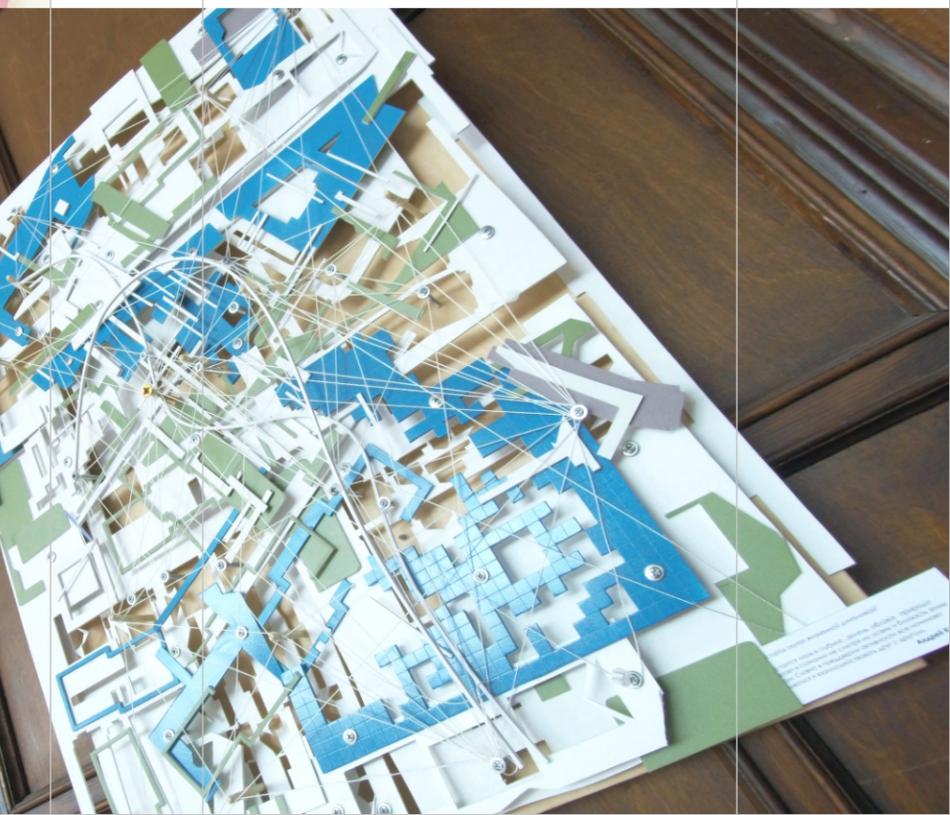
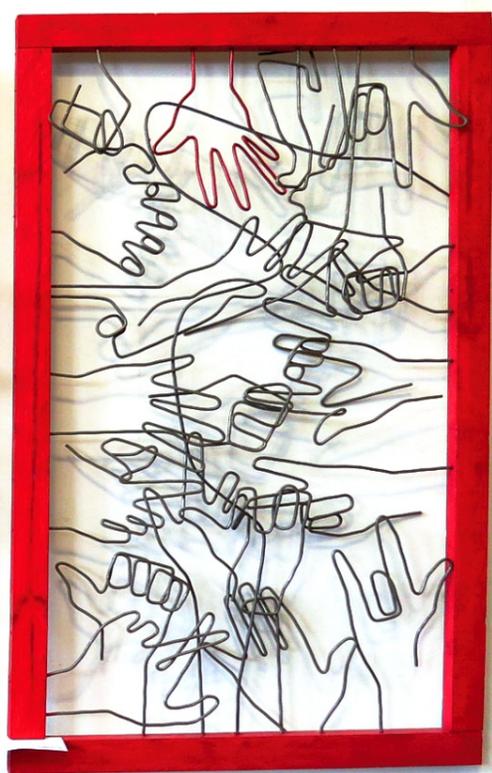
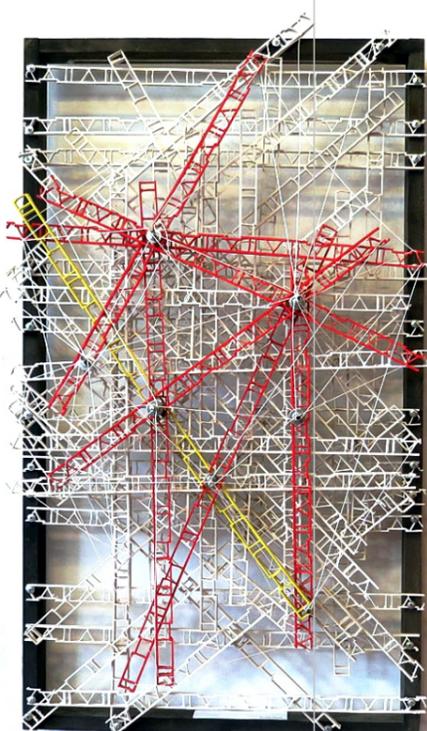
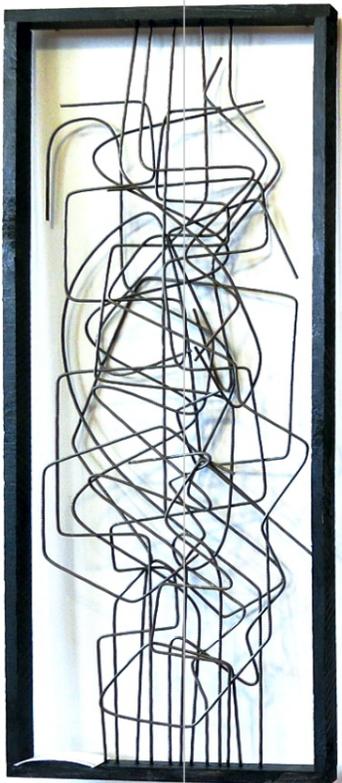

Практически на полтора месяца Дом архитектора стал площадкой для откровений дизайна и живописной природы в картинах художников Воронежа. Дружба современного и классицистического искусства здесь берет истоки из теплых и сильных социальных коммуникаций художников. Они смогли объединить на одной площадке несовместимые композиции и полотна, имеющие различные техники и технологии. Образы работ продиктованы состоянием и личностями самих авторов. Многообразие материалов, цветов и фактур, позволяет наполнить сознание интересом и новой информацией к размышлению о смыслах и концептуальных векторах произведений. Задачей данной экспозиции стала демонстрация нелинейного вектора развития галерейного искусства и стимуляция зрителя к восприятию и изучению новых направлений в искусстве через познание классических природных канонов живописного творчества. Разнородная пластика окунает зрителя в атмосферу текучести времени и пространства с ощущениями изменений и трансформаций современности из прошлого и настоящего в будущее.

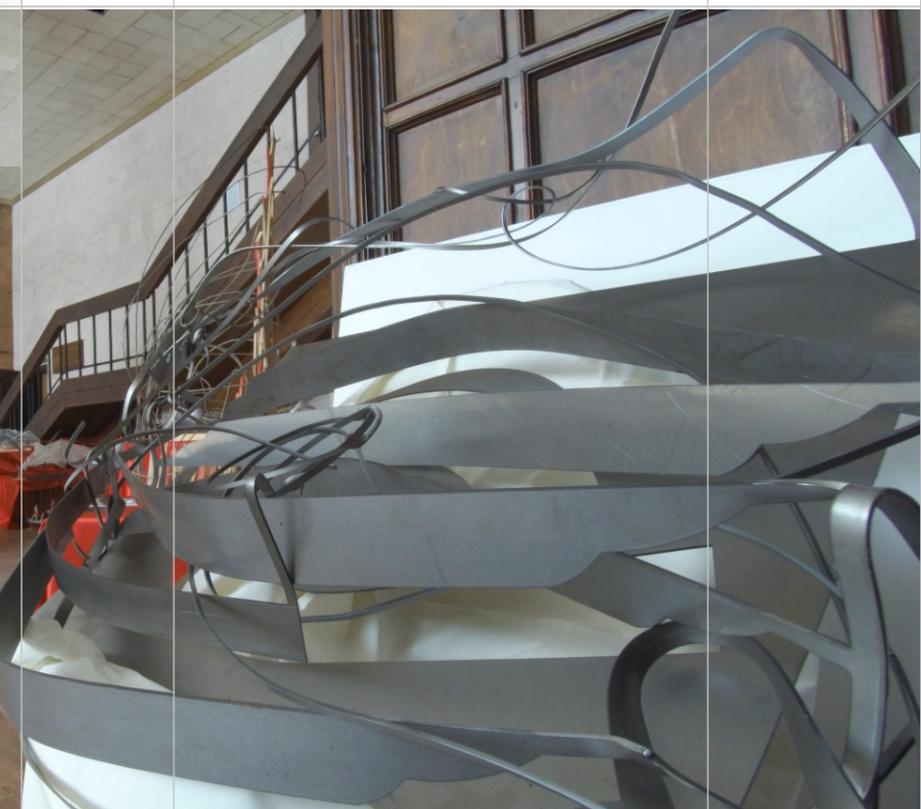
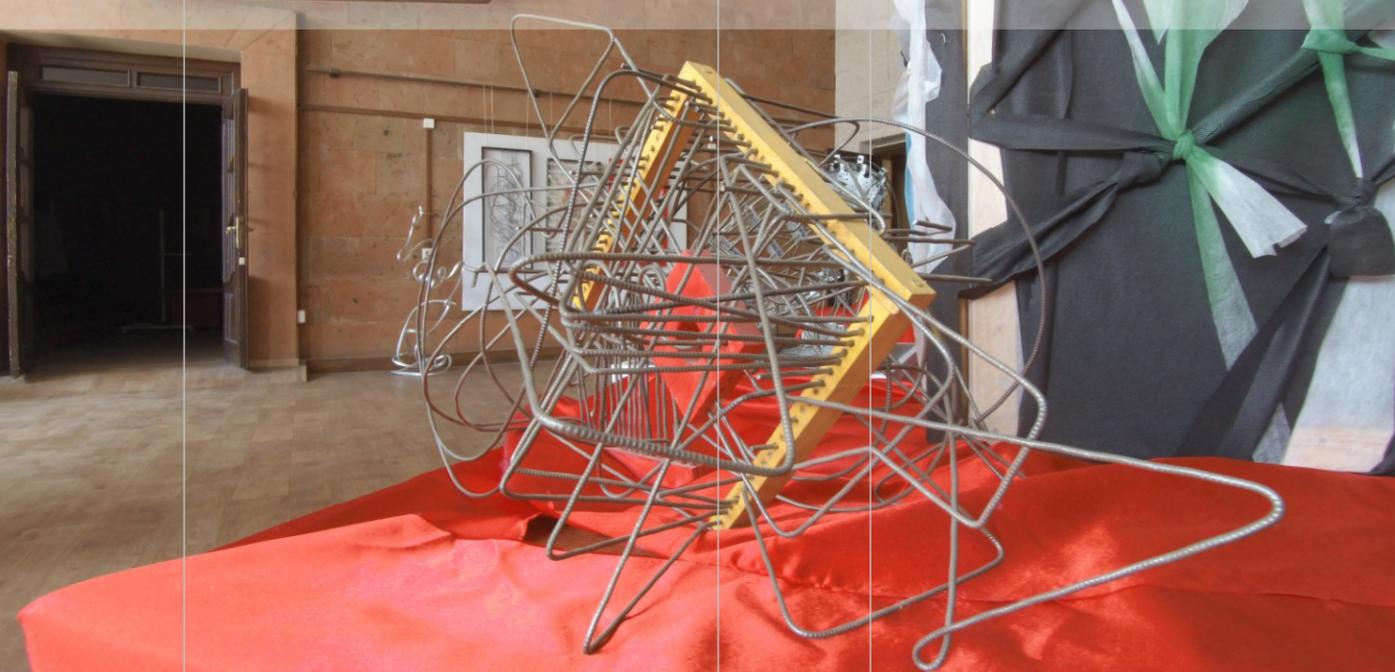
Наполняя пространство духом собственного потенциала...

В стихии авангарда

Руки создают реальность разума

Дом архитектора - мертвая площадка, оживить которую может откровенное и дерзкое творчество!

Дом, в котором сегодня живет наша эстетика. Он не всегда наполнен жизнью, творчеством и креативом, зачастую он заброшен, забыт для творчества, но его стены перспективно и ярко ждут новых фантазий, открытий и откровений. Выставка творческих работ, где дизайн и живопись идут вровень друг с другом, а жесткий авангард и академизм помогают друг другу раскрывает перед зрителем цепочку вдумчивых ощущений и замыслов. В работах ярко выражен современный колорит, который создает уникальность целостного образа и характера самой выставки, отражая особенности характера и состояния авторов произведений. Дом принял "Нас" и помог ярко сформировать образ дуэта таких разных направлений искусства, как живопись и дизайн.

ДОМ

это то место,
которое мы сами
наполняем добром,
счастьем и творчеством!

Пространство формирует
его уникальность.

Наблюдать - учиться - вдохновляться!

Классическая живопись,
как основа построения
концепции развития
современного художника.

ТАЛАНТ ГЛУБОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Зеркало души

В зарослях осенней поэзии

Форма академизма -
возрождение русской
традиции в сюжетах
живой природы

Гармония и уют.

Душа народа как ничто иное
видна в работах молодых
художников, живущих
на русской земле

Суриковские воспоминания

Фрагменты вдохновения

Изобразить природу -
обогащать храм своей души

Наши истоки в деревне!

Аэропорт им. Пера 1 - наша версия

«Путешествие в эпоху Петра 1»

Выезд проектных групп на объект для фиксации параметров территории и особенностей объектов проектирования и реновации.

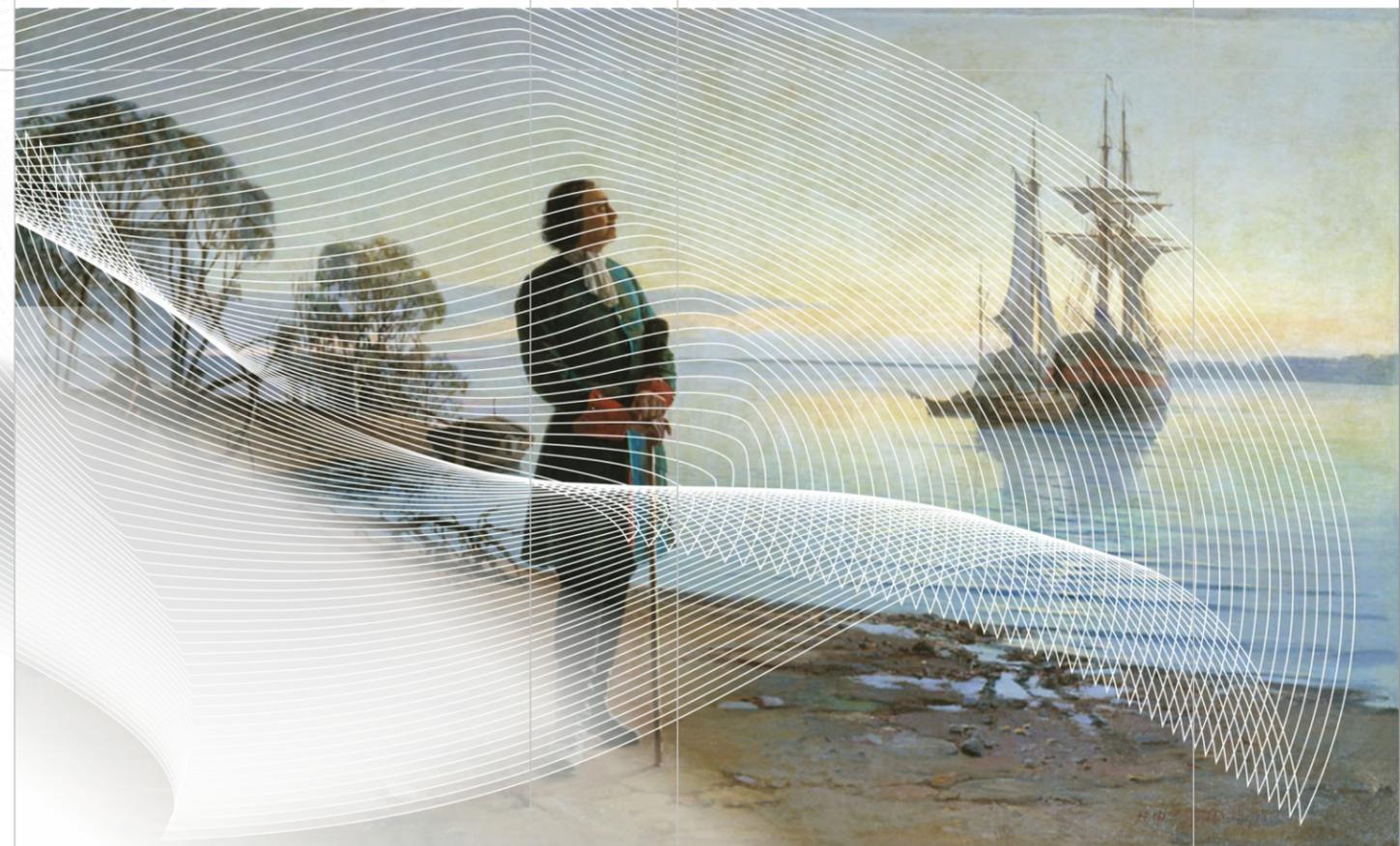
“Ну что - полет фантазии...?”

Всем известно, что аэропорт любого города является важнейшим коммуникационным звеном. Воронеж в данном случае не является исключением. Конкурс на название будущего бренда определил, что аэропорт Воронежа будет иметь прямую связь с Петром 1 и это должно быть не просто на формальном юридическом уровне, но и разумеется на визуально-смысловом, где концептуальная составляющая играла бы ключевую роль в идентификации данного пространства. Проектная группа ВГТУ под руководством членов Союза архитекторов Козлова А.Г. и Лимаря Г.А., совместно с кафедрой ТиПАП принялись за разработку стратегии проектирования данного объекта, логистика которого послужила нерушимым законом для формирования образности на базе уже организованных функциональных процессов. Студенческий коллектив новаторски подошел к формированию процесса проектирования и предложил стратегию буквального объемно-графического моделирования, которое включает в себя скетч-подход и предметное конструирование объекта и его элементов. Команда погрузилась в глубокий ассоциативный смысловой анализ и перешла к реализации эскизных предложений по оформлению интерьеров и экстерьеров объекта.

Международный аэропорт Воронеж им. Петра 1 стал нашим концептуальным вектором на пути поиска идеи решения нового бренда

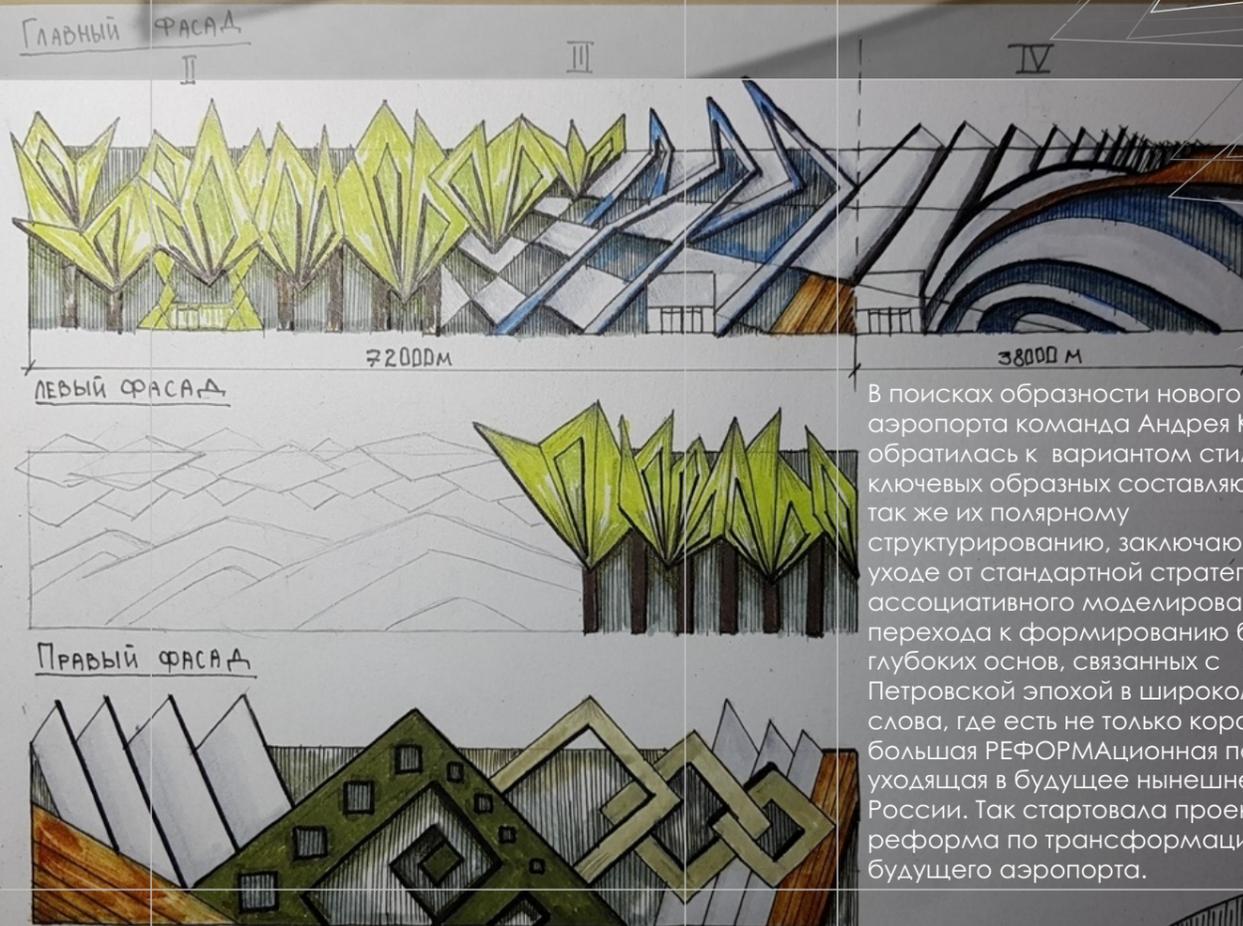
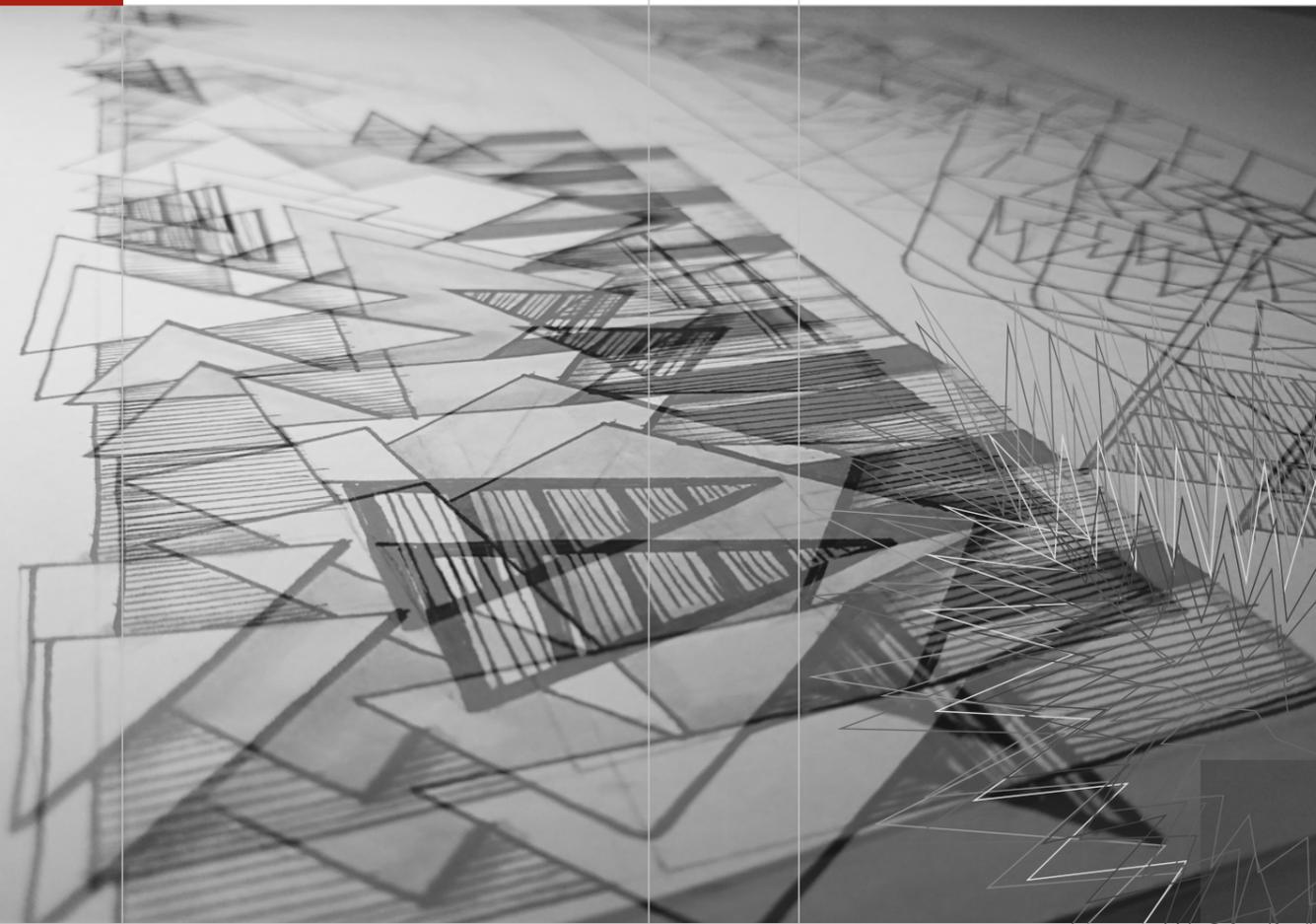

А может просто, порт?

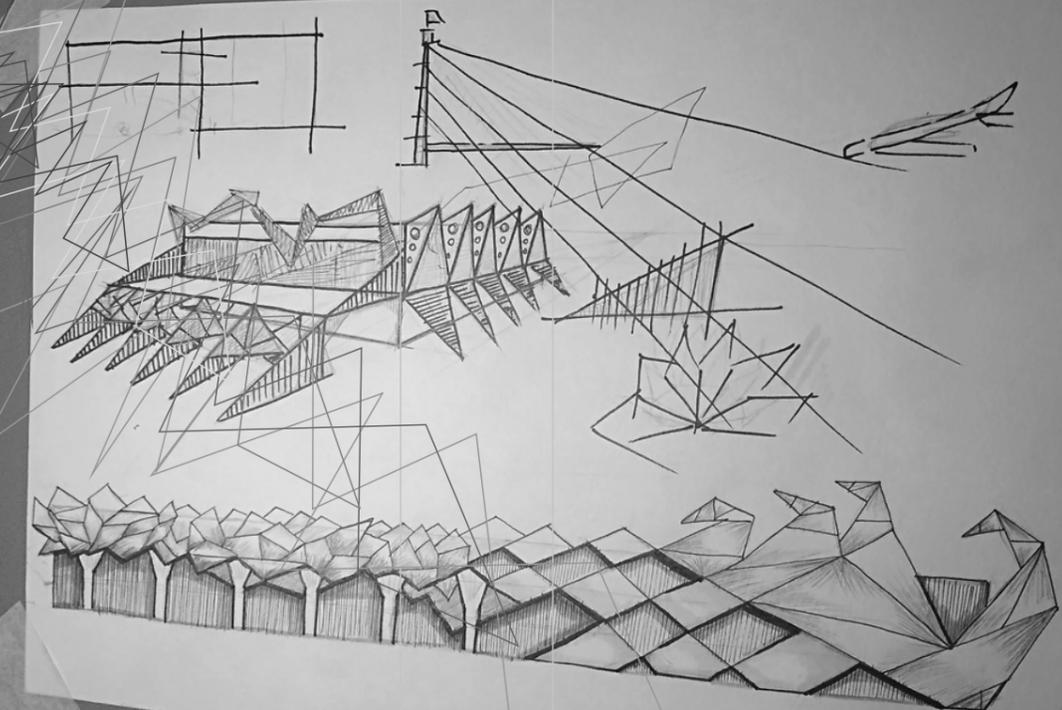

Приобщение студентов к реальной практике - расширение профессиональных компетенций!

Наша задача: показать окно в Европу

В поисках образности нового аэропорта команда Андрея Козлова обратилась к вариантам стилизации ключевых образных составляющих, а так же их полярному структурированию, заключающемуся в уходе от стандартной стратегии ассоциативного моделирования и перехода к формированию более глубоких основ, связанных с Петровской эпохой в широком смысле слова, где есть не только корабли, но и большая РЕФОРМАЦИОННАЯ политика, уходящая в будущее нынешней России. Так стартовала проектная реформа по трансформации образа будущего аэропорта.

Организация знаковой символики- первичная основа восприятия

Разработка фирменного стиля на основе нескольких циклов художественно-смысловой пластики - взлет и посадка.

Brandbook & ФС

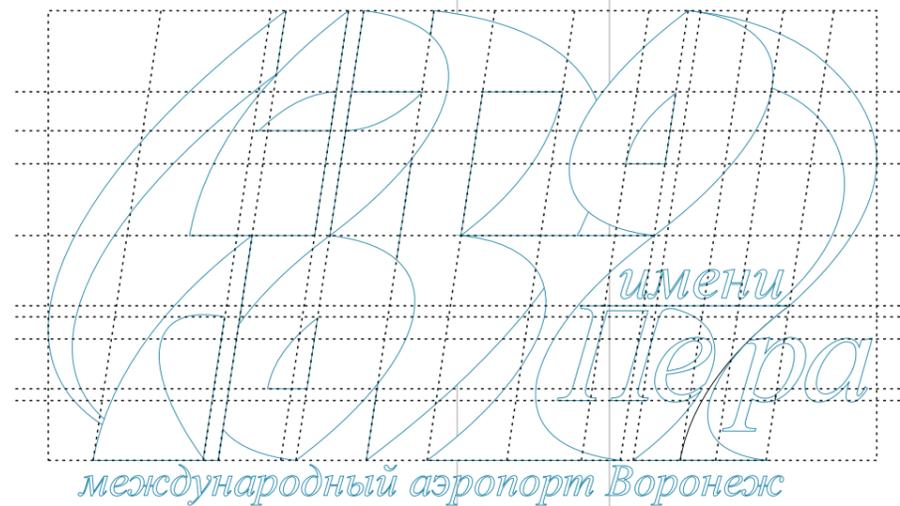
Международный аэропорт Воронеж
имени Петра 1

2019

Он был ПЕРВЫЙ...

Графическое построение логотипа

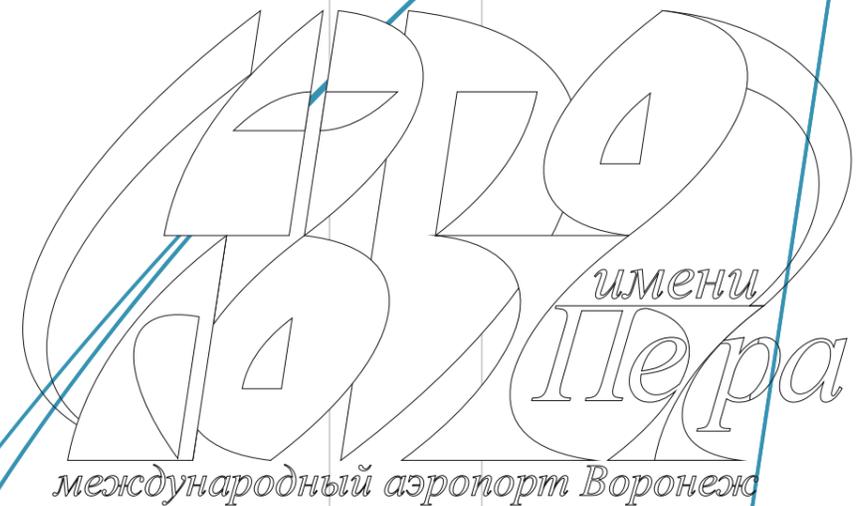

Монохромное решение логотипа

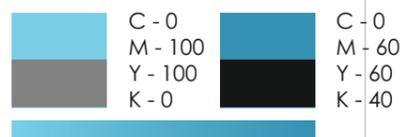
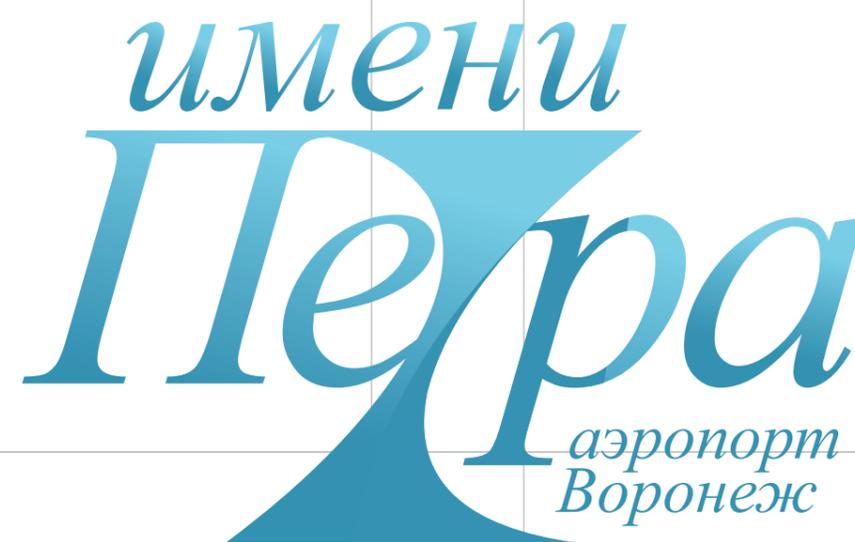
Монохромную версию используют в случаях, когда невозможно применить цветную печать, например, при отправке факса. При этом градиент в логотипе не воспроизводится.

Монохромное решение логотипа с включением графических акцентов и разграничений

Основная версия логотипа

Фирменный градиент используется для воспроизведения основной версии логотипа при печати смесевыми красками (СМУК), а также в качестве фона и цвета плашек в рекламных материалах. Основные фирменные цвета компании — два оттенка голубого.

80 мм

70 мм

При масштабировании логотипа в разработке информационных материалов подстрочник всегда должен оставаться читаемым. Поэтому минимальная ширина основного логотипа не должна быть меньше 80 мм и дополнительного образа не меньше 70 мм.

Состав группы

- Козлов Андрей Геннадьевич
- Радькова Анастасия Игоревна
- Кузнецова Кристина Александровна
- Андреева Яна Александровна
- Пономарева Ольга Александровна
- Недосекина Анастасия Викторовна
- Желтухина Алина Александровна
- Безрядина Татьяна Игоревна

Сокращенное наименование – АртЛайт**Руководитель – Козлов А.Г.**

Электронная почта – andrey-kozlove-91@mail.ru

Телефон – 89204207373

Номинация

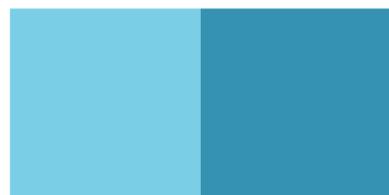
· Оригинальное предложение по визуальной идентификации объекта.

Brandbook к ФС

**Международный аэропорт Воронеж
имени Петра 1**

2019

Фирменные бутболки компании

C - 62
M - 0
Y - 8
K - 0

C - 77
M - 17
Y - 12
K - 15

C - 0
M - 0
Y -
K - 60

C - 0
M - 0
Y - 0
K - 100

Основной используемый вариант визитных карточек

Односторонняя. Цветность: 4+0, СМУК
 Размер: 90 × 50 мм
 Плотность: 250–350 г/м²

Корпоративные визитные карточки

используются, когда нужно донести основную информацию об организации.

Контактная информация

Шрифт: Times New Roman

Кегль: 12 pt. *Международный аэропорт*

Воронеж им. Петра 1

Кегль: 12 pt. *т. +7 473 210-78-78 <http://voz.aero/>*

Кегль: 7 pt. *Авиакасса, VIP-зал,*

Бизнес-залы, Магазины, Кафе,

Банкоматы, Парковка, Гостиница,

Бизнес-авиация, Экскурсии в аэропорт,

Корпоративное обслуживание клиентов,

Fast Track

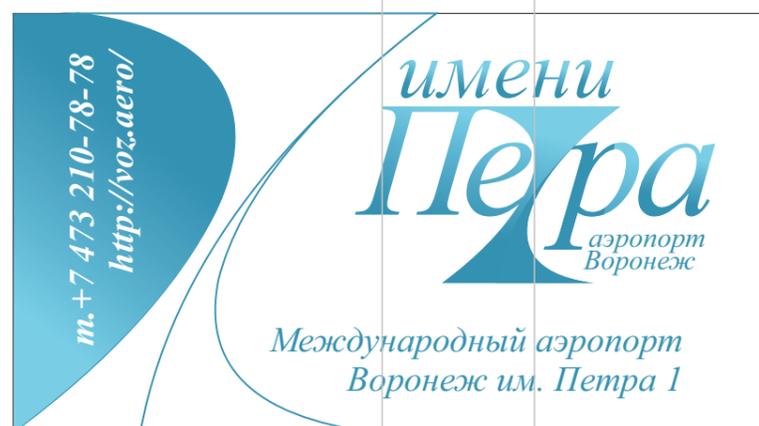
Двухсторонняя. Цветность: 4+4, СМУК

Размер: 90 × 50 мм

Плотность: 250–350 г/м²

Персональные визитные карточки

содержат информацию о представителе организации и чаще используются при личных встречах.

Фирменные диски и значки компании

Фирменные флеш-накопители компании

C - 62
M - 0
Y - 8
K - 0

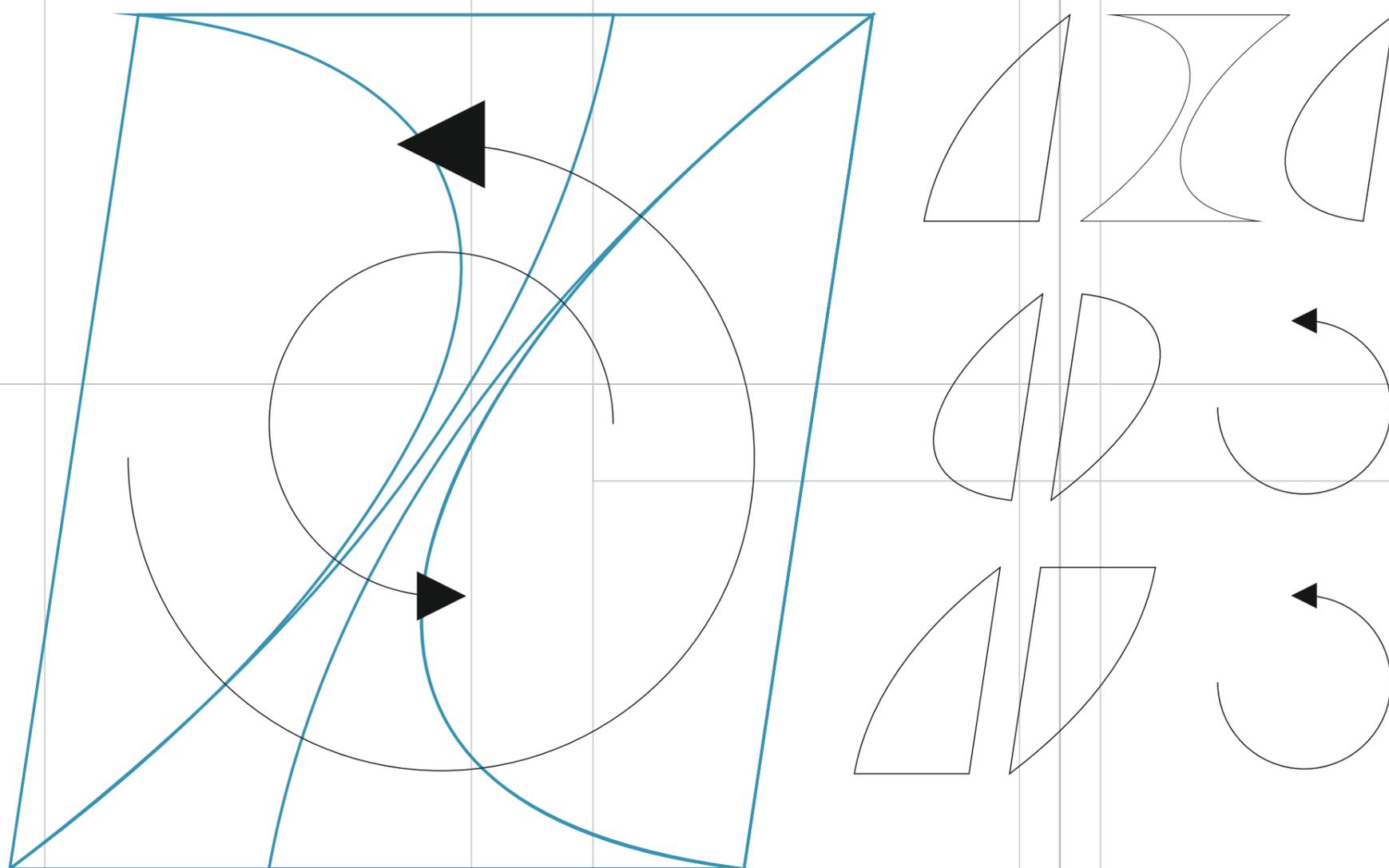
C - 77
M - 17
Y - 12
K - 15

C - 0
M - 0
Y -
K - 60

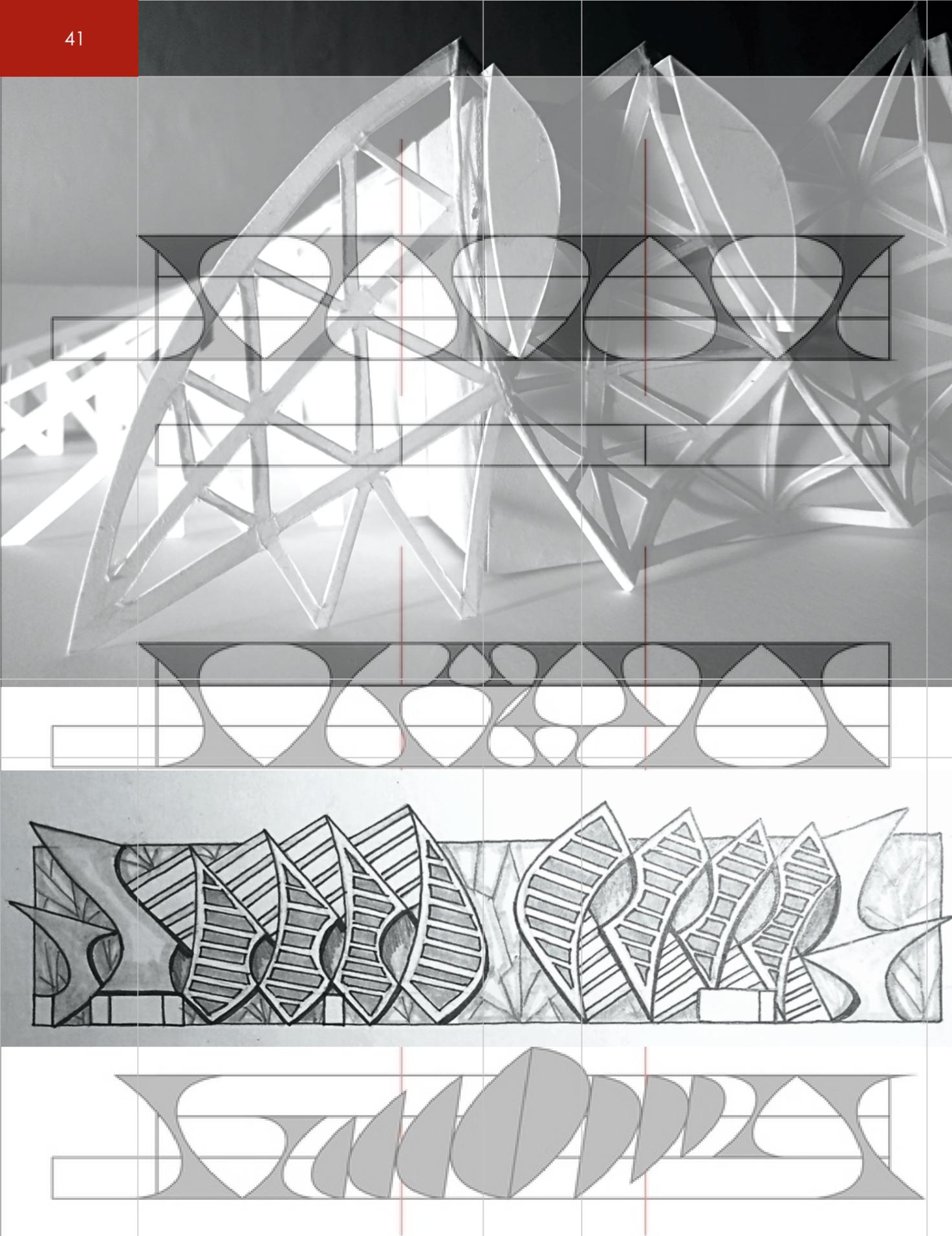
C - 0
M - 0
Y - 0
K - 100

Концептуальная основа знака

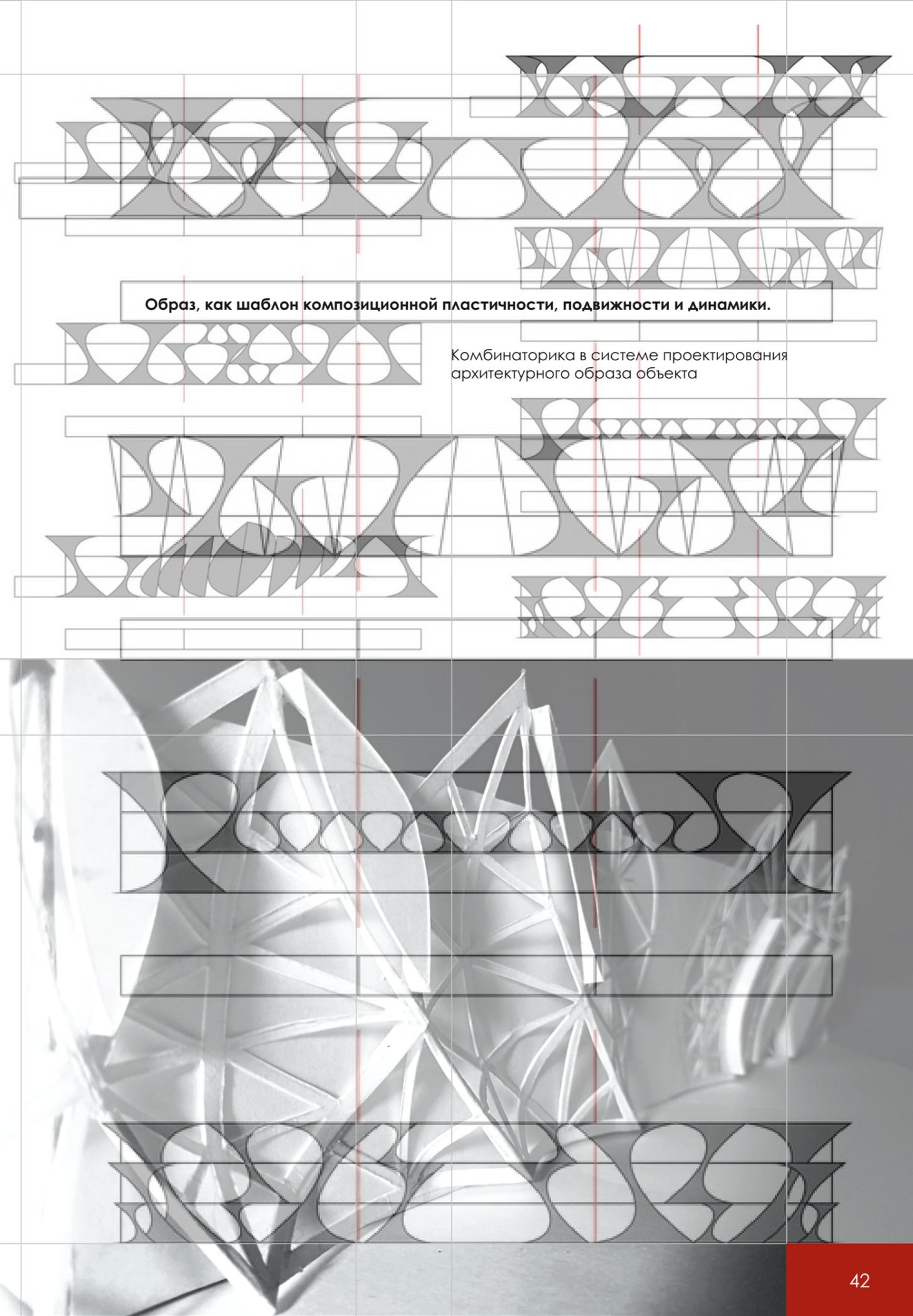

Блок смыслового поиска:

Парус
 Легкость
 Порывистость
 Стремительность
 Направленность
 Возвышенность
 Пластичность
 Цельность
 Сосредоточенность
 Нюансность
 Выразительность
 Изящность
 Подвижность
 Синхронность
 Адаптивность
 Трансформация
 Цикличность
 Взлет-приземление
 Воздух
 Облако
 Петр 1
 № 1
 Преобразования
 Лирика

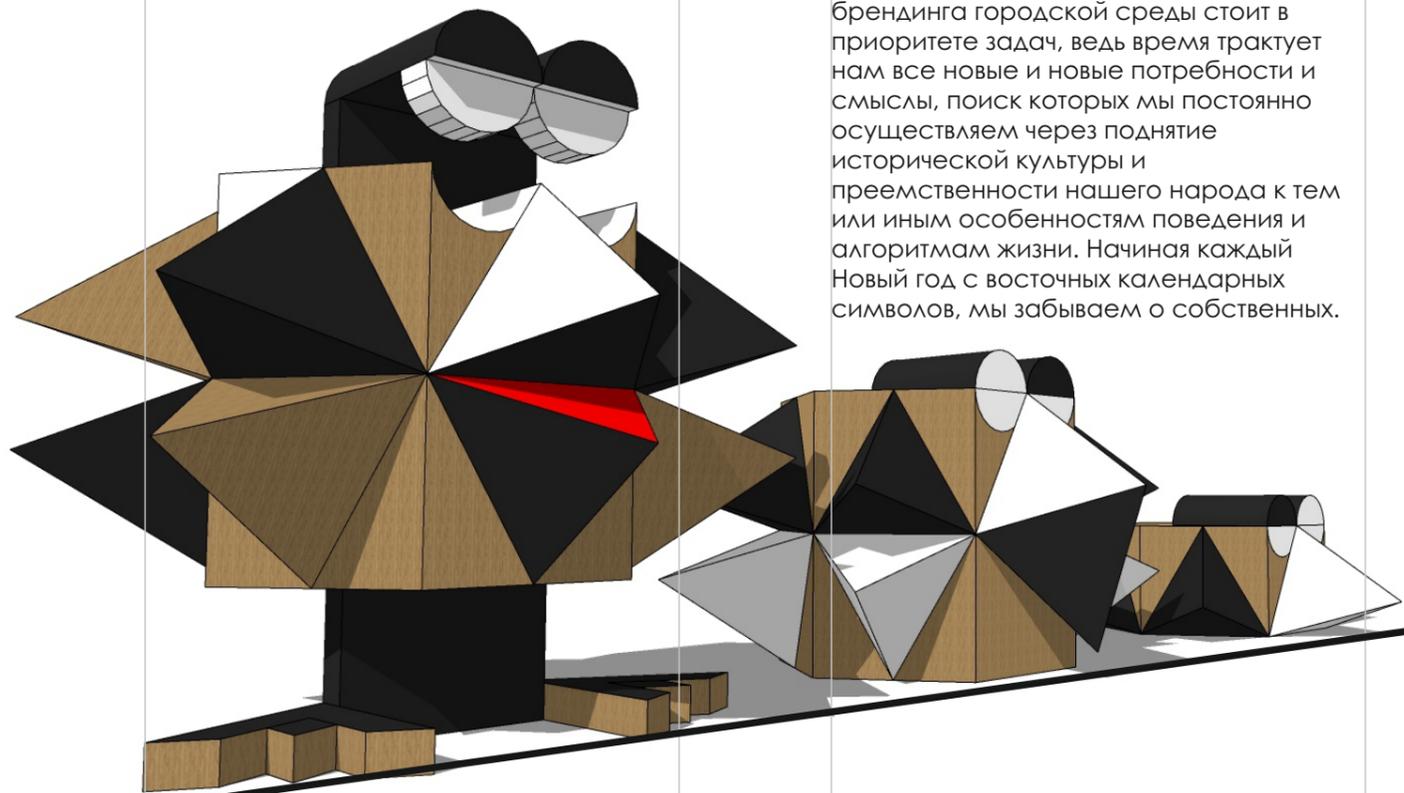
Модификация - инструмент последовательного осмысления композиционной конструкции!

Образ, как шаблон композиционной пластичности, подвижности и динамики.

Комбинаторика в системе проектирования архитектурного образа объекта

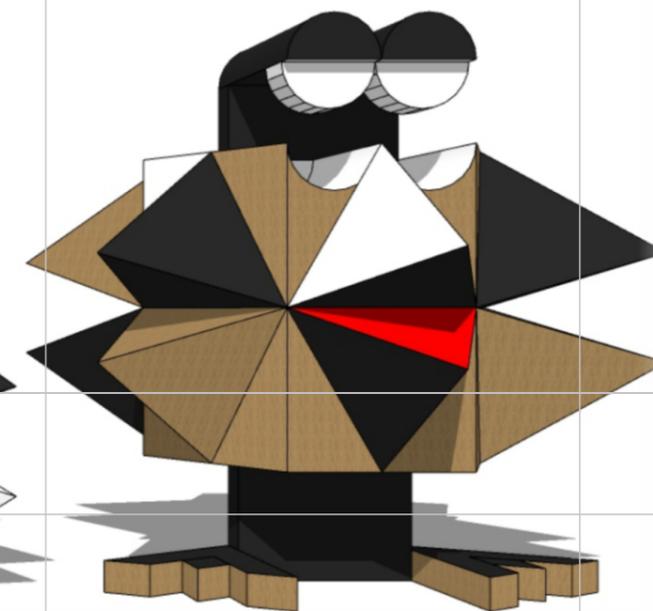
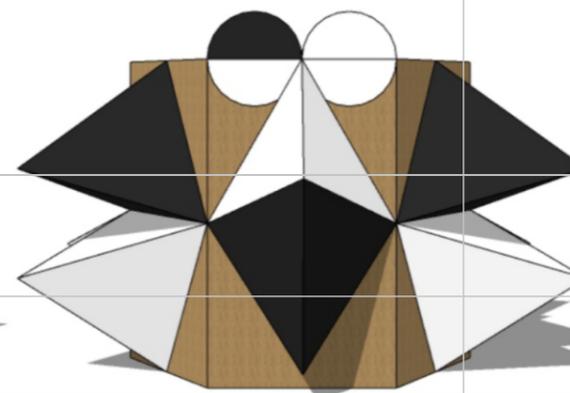
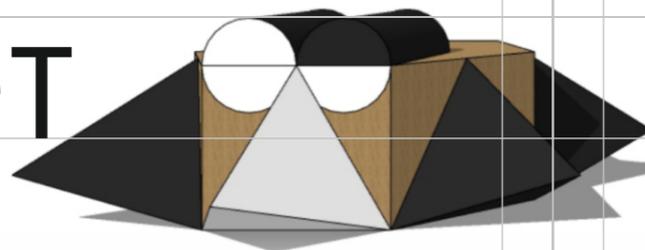
Ворона - один из символов лингвистической основы города Воронеж. Для многих сегодня формирование брендинга городской среды стоит в приоритете задач, ведь время трактует нам все новые и новые потребности и смыслы, поиск которых мы постоянно осуществляем через поднятие исторической культуры и преемственности нашего народа к тем или иным особенностям поведения и алгоритмам жизни. Начиная каждый Новый год с восточных календарных символов, мы забываем о собственных.

Так на пример ворона может стать одним из компонентов формирования уникальной образности одного из Российских городов. Да, ворона пока без ежа, но и до него нужно пройти наиболее осмысленно, наделив абстрактные формы каждого героя настоящими смыслами, относящими зрителя именно к конкретной целостной **КАРРР**тинке. Заимствование заморских символов вошло в нашу жизнь уже как данность, но тяготение души к корням всегда ведет человека к истокам культуры собственного народа, по этому стратегия развития народного символизма в отрасли дизайна и архитектуры должна вывести нас на уровень возрождения культурных кодов русского народа, где каждое понятие имеет не абстрактную категорию, а вполне полную и обоснованную благодаря образу жизни наших предков.

Наша ворона динамичная и многогранная, как русская душа: она и присядет, и полетит, и подмигнет в знак дружбы, а порой и клюнет, если ей что-то не понравится, но всегда будет охранять то место, где обитает, место где чернозем - это золото. И вот, расправив крылья, она готовится взлететь высоко и резво, обогнув родные края своей остротой и резвостью. Именно такими литературными и художественными формами должны обладать окружающие нас вещи и среды, формирующие пространственный контекст жизнедеятельности во всех ее форматах и проявлениях.

Летает

Каркает

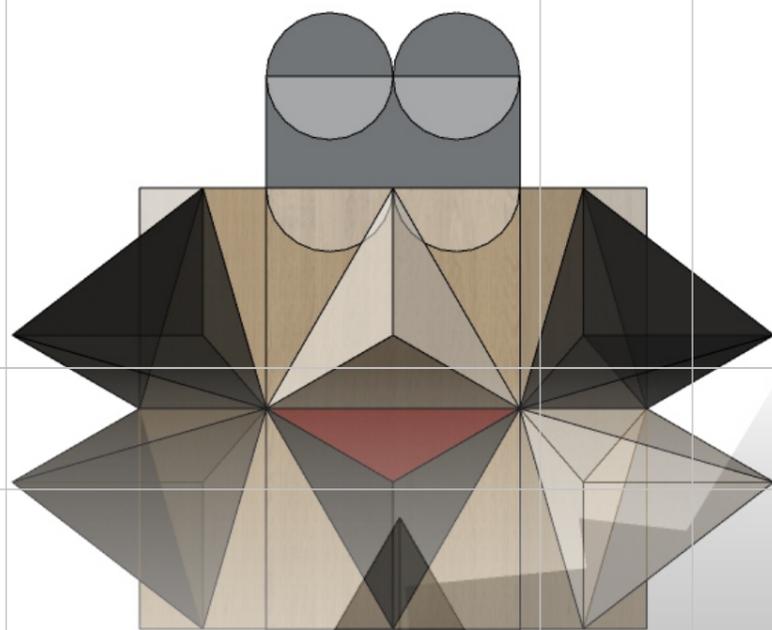
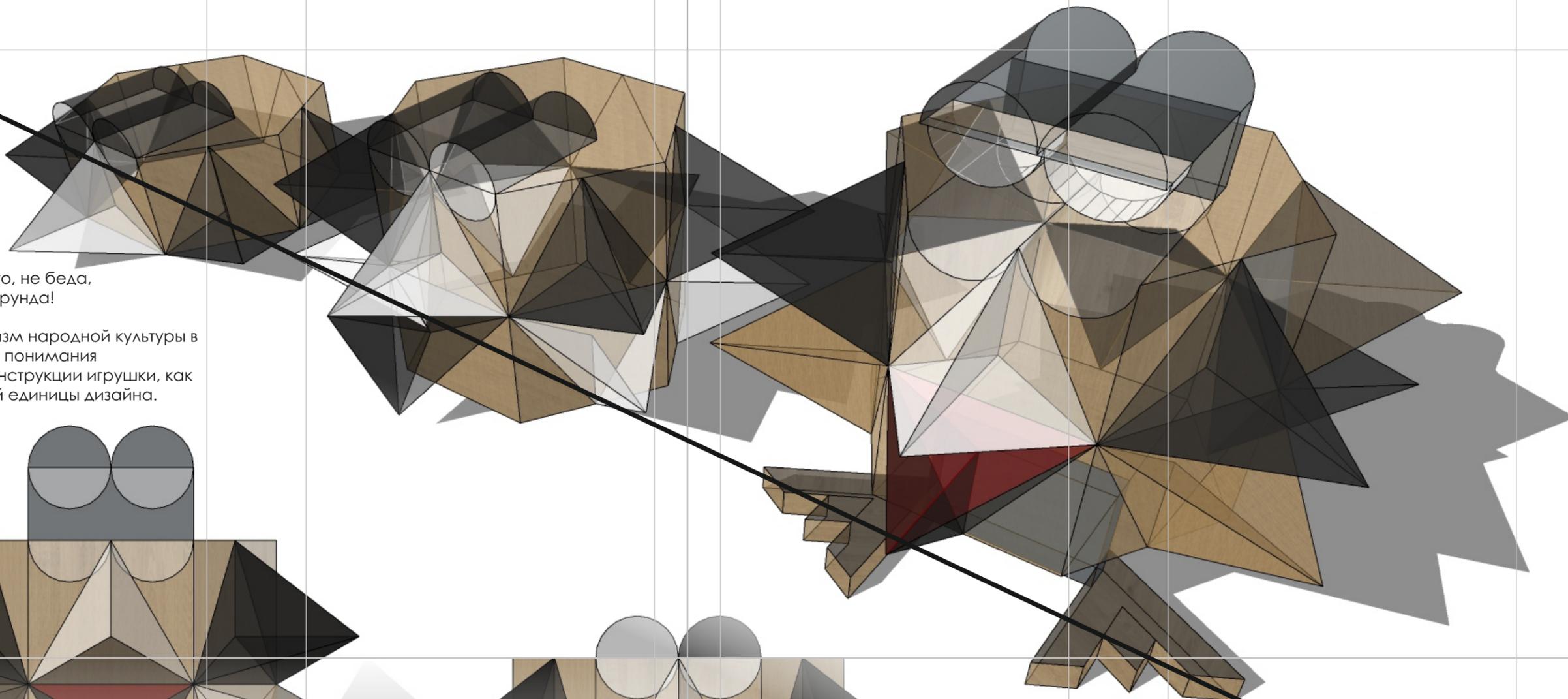
Наблюдает

промышленный герой, которого так нехватает...!

Проворонил что-то, не беда,
предрассудки, ерунда!

Особый символизм народной культуры в
поисках образов понимания
современной конструкции игрушки, как
самостоятельной единицы дизайна.

Вороны на проводах и не только...

Новогодняя сказка в иной форме всегда интригует, особенно когда эта сказка пахнет деревом и навеивает очарование праздничных красок. Разработка новогоднего декора - это первый шаг к погружению в атмосферу собственных креативных фантазий и желаний!

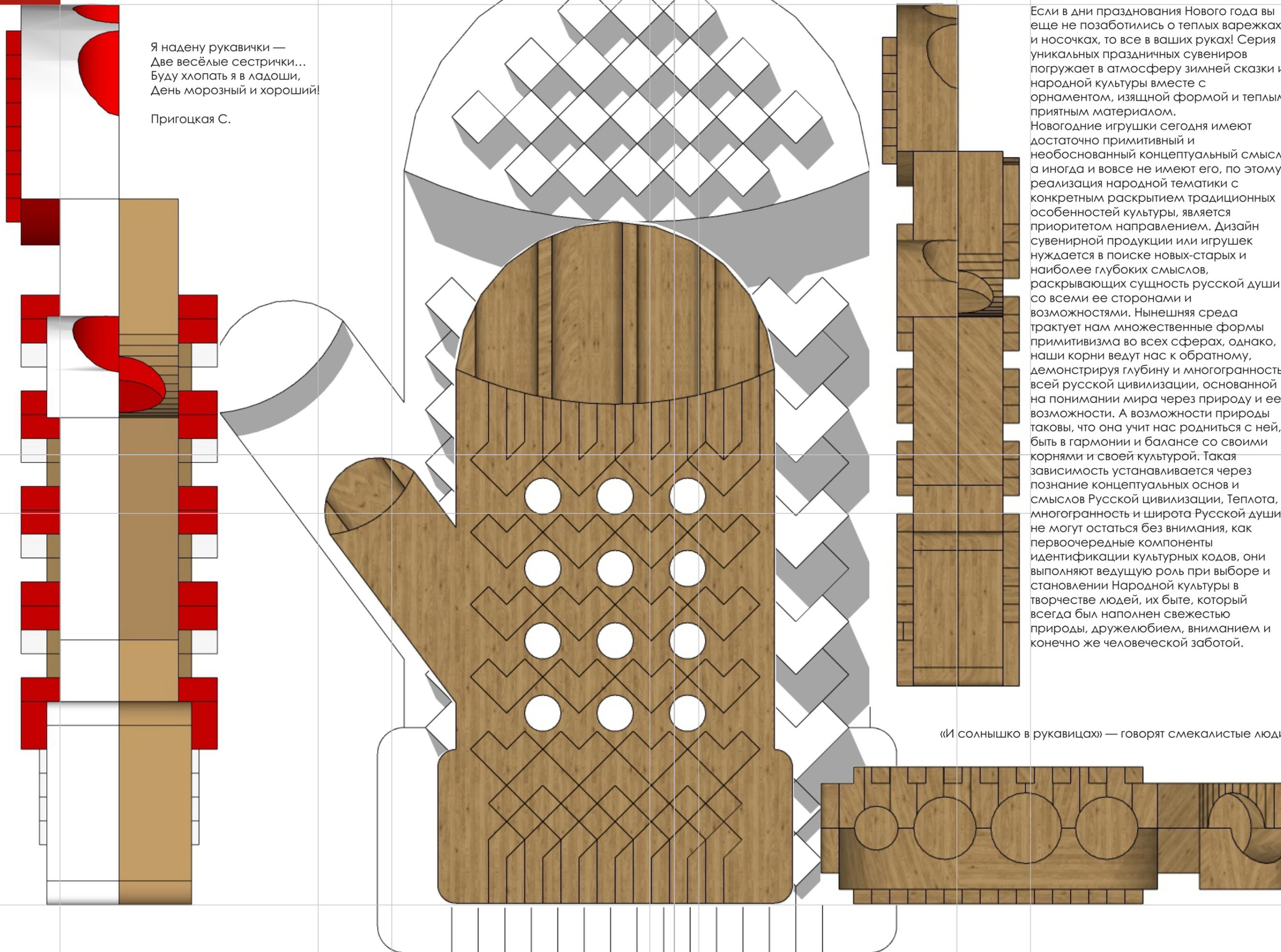
ЕЛКИ ИГОЛКИ!

Мы сами наделяем вещи символизмом, а дизайн помогает нам сделать их уникальными. Так елочная тематика в каждом доме имеет собственное понимание и историю, которая всегда оживает при поиске новых форм праздничного украшения. Сегодня концепция формопластики и архитектуры объектов активно развивает полигональную композиционную динамику, отраженную в данной разработке.

Я надену рукавички —
 Две весёлые сестрички...
 Буду хлопать я в ладоши,
 День морозный и хороший!

Пригоцкая С.

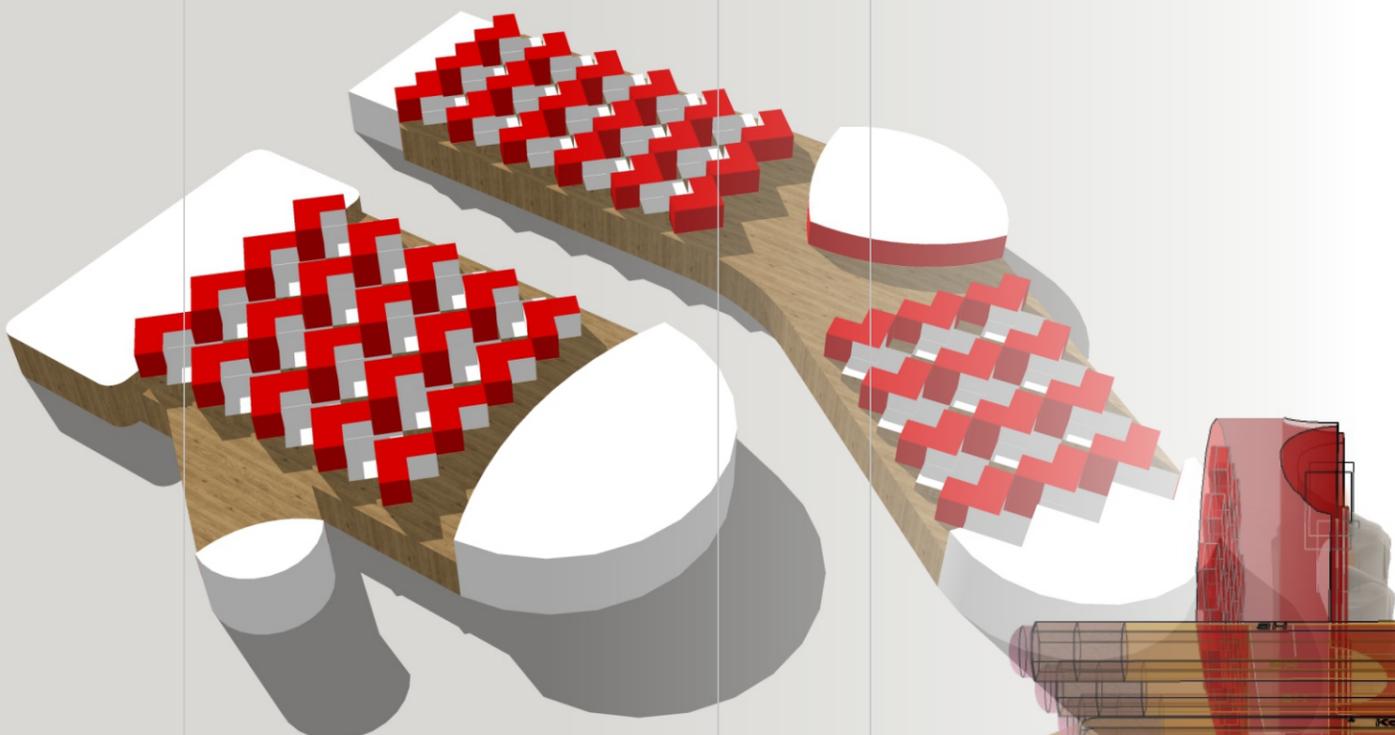

Если в дни празднования Нового года вы еще не позаботились о теплых варежках и носочках, то все в ваших руках! Серия уникальных праздничных сувениров погружает в атмосферу зимней сказки и народной культуры вместе с орнаментом, изящной формой и теплым приятным материалом.

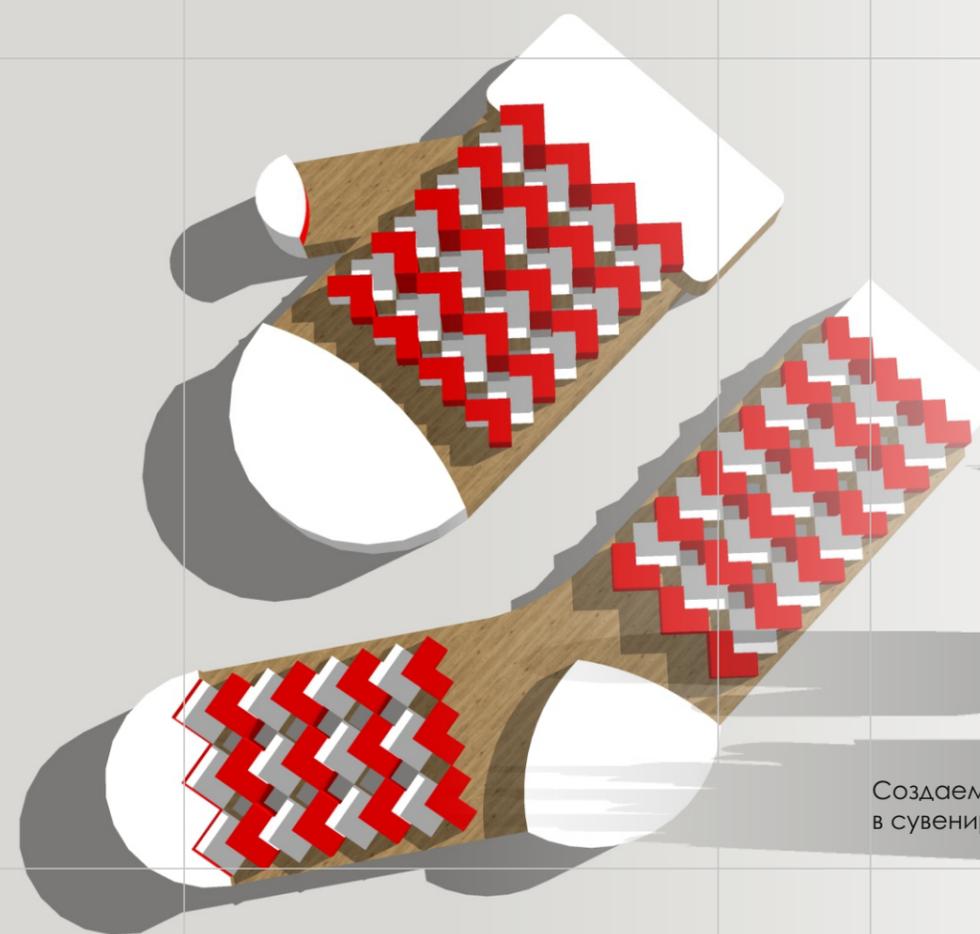
Новогодние игрушки сегодня имеют достаточно примитивный и необоснованный концептуальный смысл, а иногда и вовсе не имеют его, по этому реализация народной тематики с конкретным раскрытием традиционных особенностей культуры, является приоритетом направлением. Дизайн сувенирной продукции или игрушек нуждается в поиске новых-старых и наиболее глубоких смыслов, раскрывающих сущность русской души со всеми ее сторонами и возможностями. Нынешняя среда трактует нам множественные формы примитивизма во всех сферах, однако, наши корни ведут нас к обратному, демонстрируя глубину и многогранность всей русской цивилизации, основанной на понимании мира через природу и ее возможности. А возможности природы таковы, что она учит нас родниться с ней, быть в гармонии и балансе со своими корнями и своей культурой. Такая зависимость устанавливается через познание концептуальных основ и смыслов Русской цивилизации, Теплота, многогранность и широта Русской души не могут остаться без внимания, как первоочередные компоненты идентификации культурных кодов, они выполняют ведущую роль при выборе и становлении Народной культуры в творчестве людей, их быте, который всегда был наполнен свежестью природы, дружелюбием, вниманием и конечно же человеческой заботой.

«И солнышко в рукавицах» — говорят смекалистые люди.

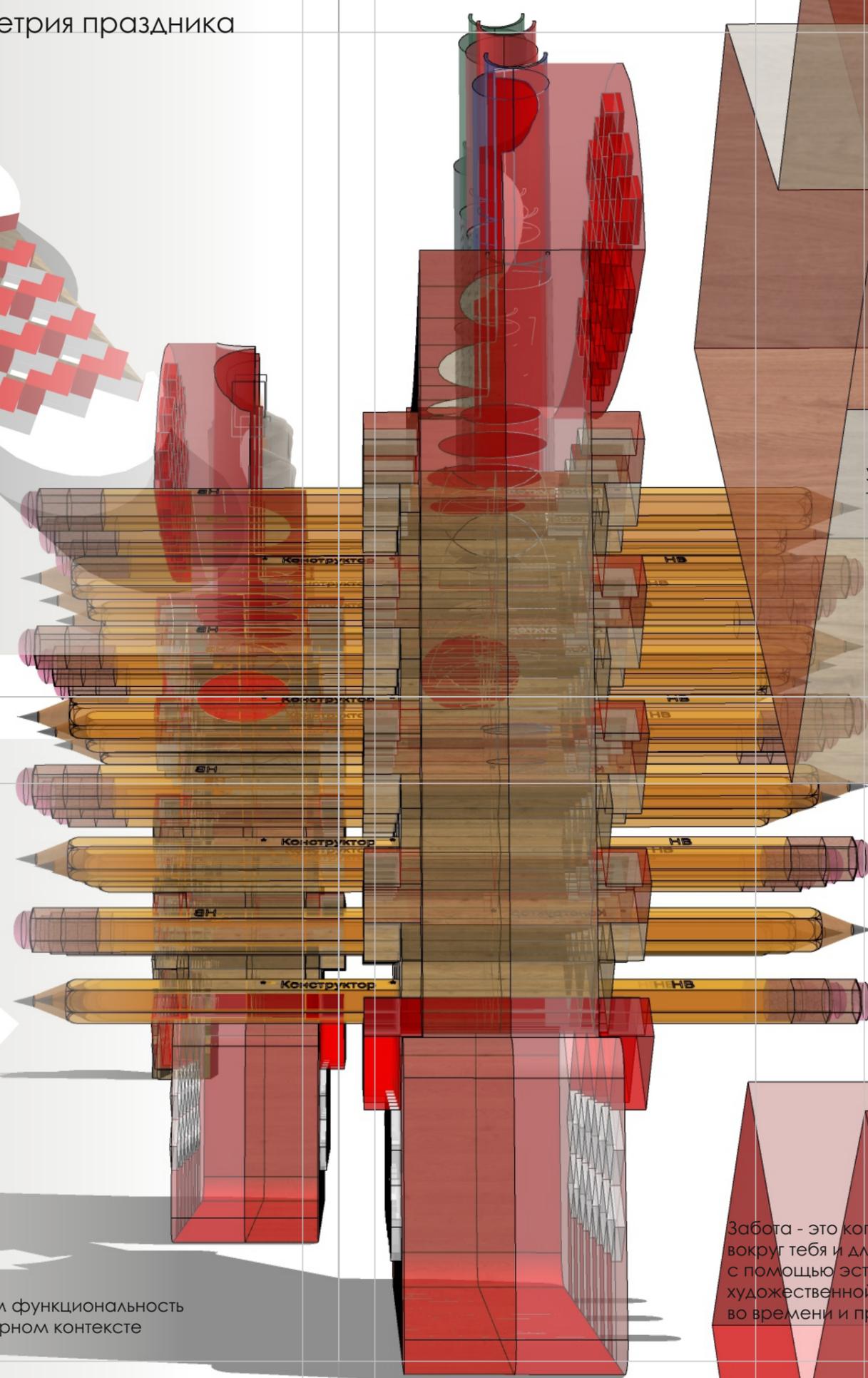
Геометрия праздника

Забота - это теплота, уют и эстетика

Создаем функциональность в сувенирном контексте

Уютная праздничная ячейка для творческих инструментов художника

Забота - это когда создают теплоту вокруг тебя и для тебя с помощью эстетики и художественной культуры во времени и пространстве.

Андрей Козлов

“Русский мотив в геометрии русского праздника”

Народная художественная эстетика - это в первую очередь функциональная конструкция, наделенная чувственным технологическим процессом реализации и эксплуатации. Варежка, как символ тепла и демонстрации народной культуры в организации процесса изготовления и использования наиболее полно отражает сущность русской души и ее теплоту.

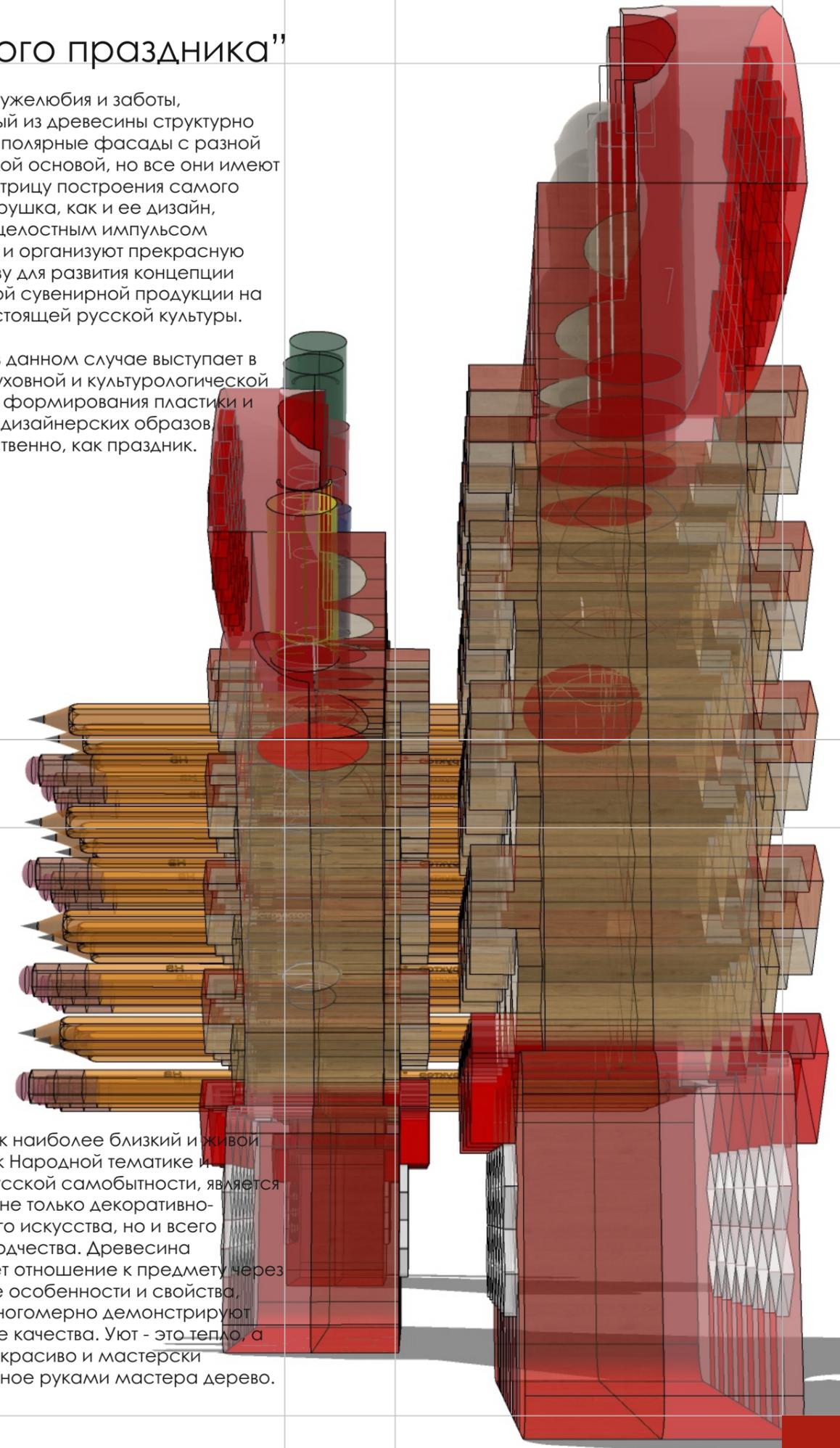
Народный и выразительный

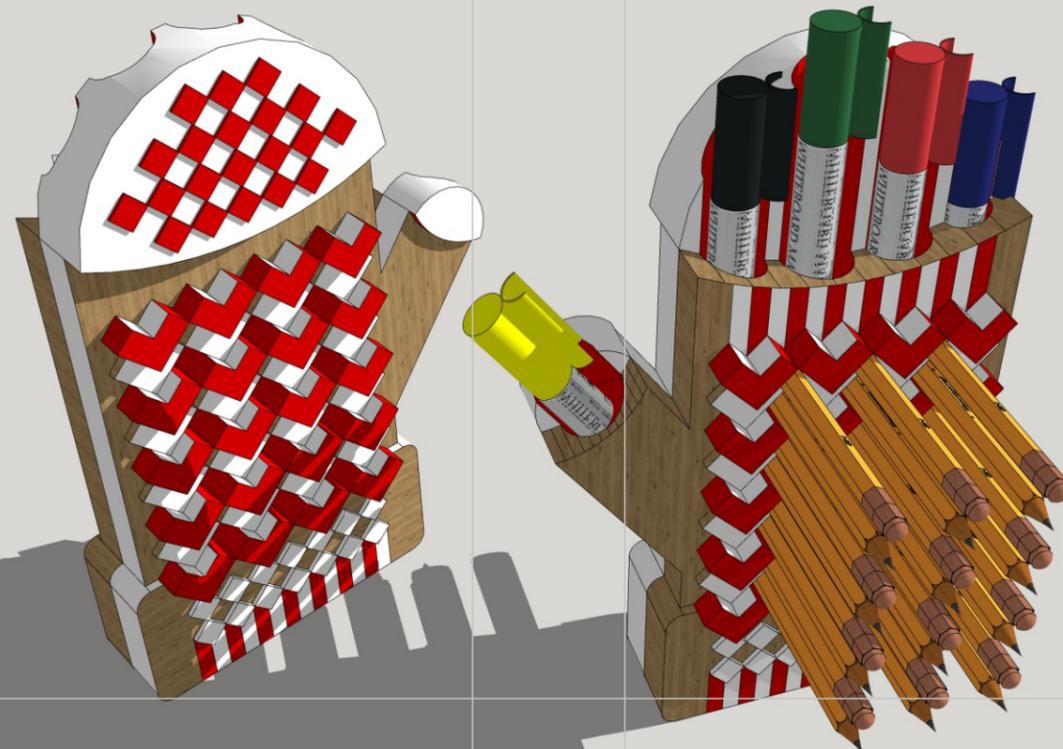
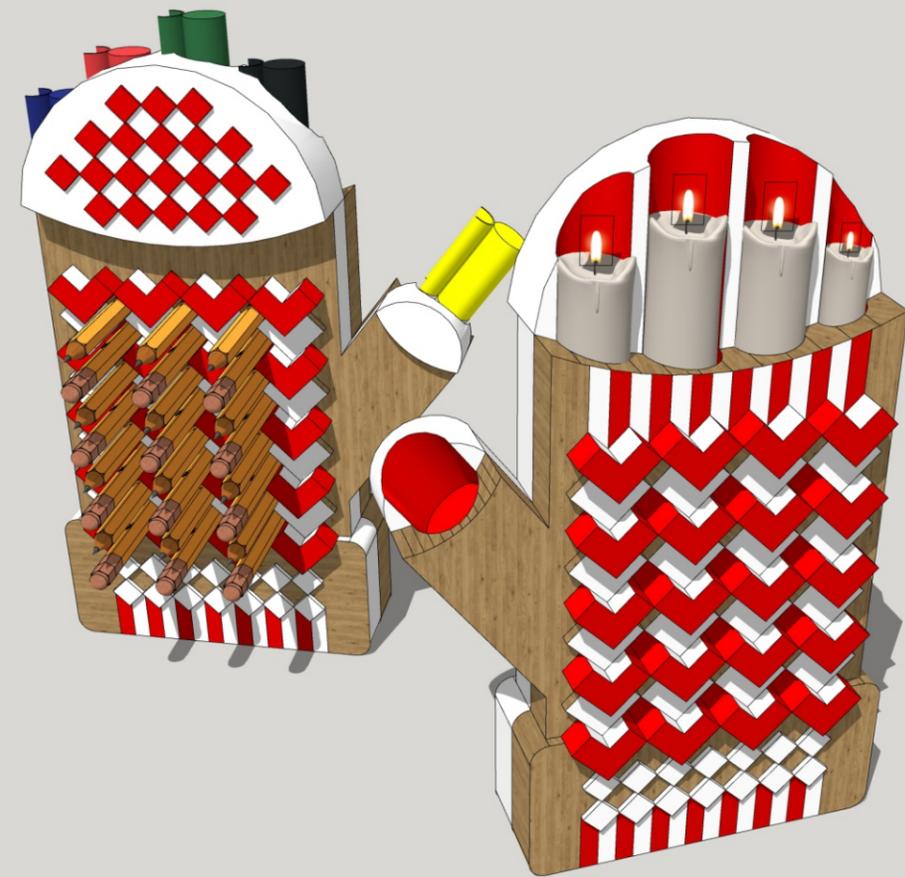
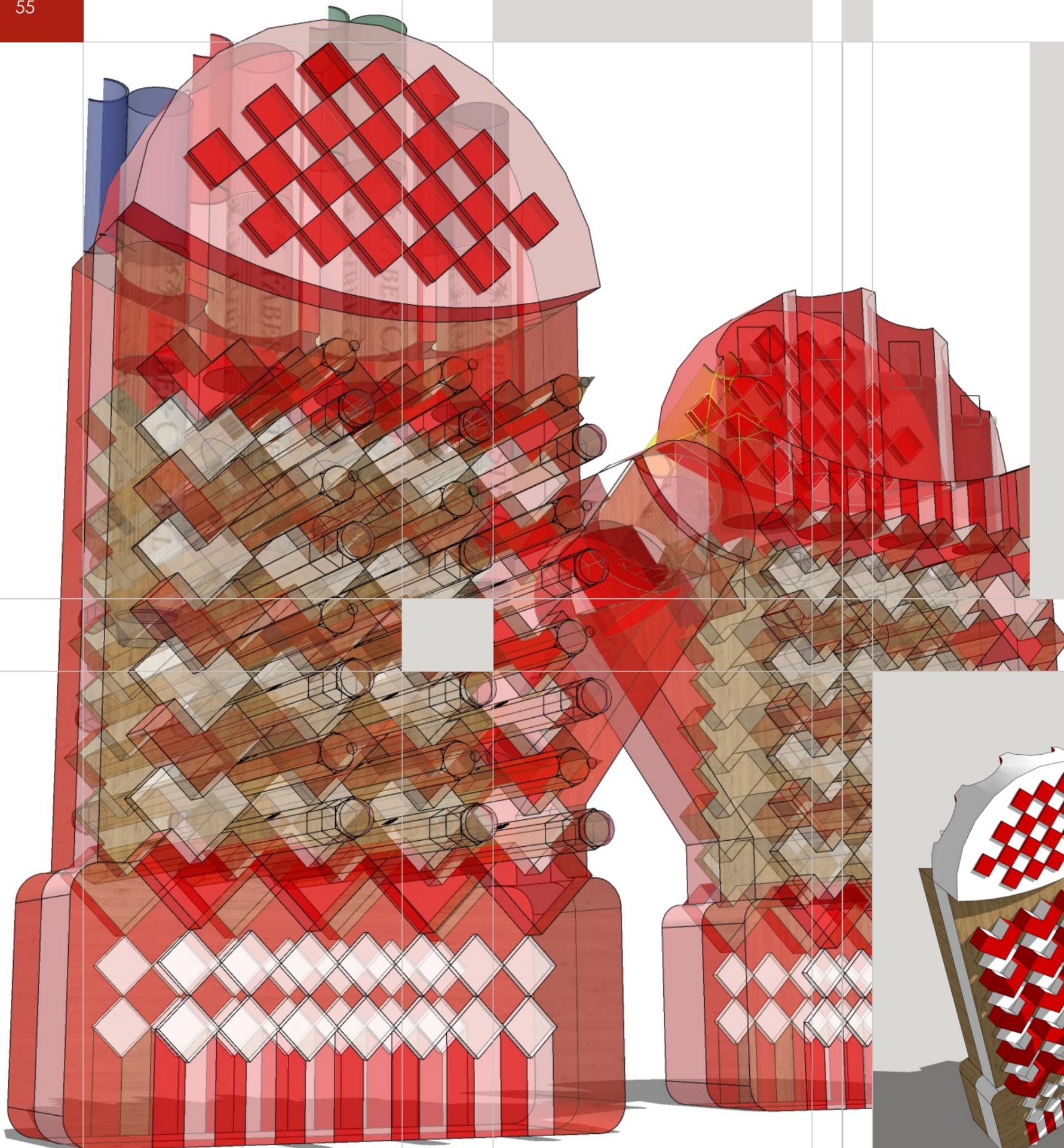
Дух радости и веселья, окутанный праздничным теплом таит в себе особые культурные мотивы, заложенные в структуре и пластике простого и многогранного узора. Сценарный импульс концепции лежит в основе всего архитипа объекта, его силуэта, деталей, геометрии в целом и его философии. Тепло - это то, чего нам так всегда нехватает в зимнюю пору, именно тепло служит в данном случае основным проводником к поиску идеи организации образа русского Нового года, как символа культуры и души человека, его навыков, способностей, характера и специфики жизни.

Архитип дружелюбия и заботы, выполненный из древесины структурно делится на полярные фасады с разной графической основой, но все они имеют единую матрицу построения самого образа. Игрушка, как и ее дизайн, обладают целостным импульсом восприятия и организуют прекрасную перспективу для развития концепции праздничной сувенирной продукции на основе настоящей русской культуры.

Новый год в данном случае выступает в качестве духовной и культурологической основы для формирования пластики и характера дизайнерских образов, непосредственно, как праздник.

Дерево, как наиболее близкий и живой материал к Народной тематике и культуре Русской самобытности, является символом не только декоративно-прикладного искусства, но и всего древнего зодчества. Древесина формирует отношение к предмету через уникальные особенности и свойства, которые многомерно демонстрируют его высокие качества. Уют - это тепло, а тепло - это красиво и мастерски обработанное руками мастера дерево.

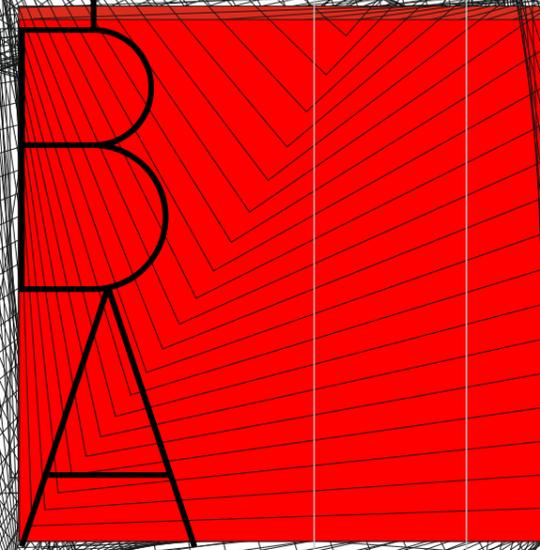

Кейс по введению концептуального ART-объекта в предметно-пластическую среду

С
С
В
В
Т
В
А

радость
любовь
аромат
очарование
страсть
нежность

злость
отчаяние
горечь
сострадание

улыбка
бодрость
легкость
смех
счастье
крепость
сила
успех
душа

глаза

уши

нос

губы

Концепция Чувства включает в себя 4 мини-концепции, имеющие прямую связь с органами восприятия человека и как следствие с нашими чувственными ощущениями. Так или иначе весь мир мы воспринимаем по средствам чувств. Нам приятно, вкусно, интересно, красиво, тепло или холодно и т.д. Все эти чувства имеют различную окраску и конечно же они связаны с людьми, с мужчиной и женщиной, мы имеем различные взгляды и характеристики, но нас объединяют именно чувства и инструменты их восприятия. Мы имеем два глаза, уха, губы и ноздри и вся эта симметрия при всей ее правильности и выверенности разделяется на гендерные блоки, где есть мужчина и женщина и сами чувства объединяющие их. Таким образом концептуальный смысл проекта, заключается в единении чувств и приобщении человека к общению и взаимному обмену информацией. И разумеется, чувства не должны концентрироваться на одной точке городской среды. Интеграция проекта должна иметь градостроительный контекст и в качестве этого контекста для своего проекта я не случайно выбрал родную территорию Воронежского водохранилища, ведь именно акватория и приакваториальное пространство наиболее сильно и полно отражают чувственную суть, которая рекой льется с севера на юг, постепенно согревая и разжигая чувства, делая их сильными и наиболее явными.

Начало чувств и восприятия всегда начинается с визуального облика, поэтому стартовая часть маршрута приакваториальной зоны должна начинаться с визуального контакта, а именно, с глаза, обтекающего красивыми веками. Далее, по мере усиления эмоций и чувств, а так же информационно-смыслового контакта, идет слух – ухо, запах – нос и выход на физический уровень тактильного контакта; прикосновения – губы.

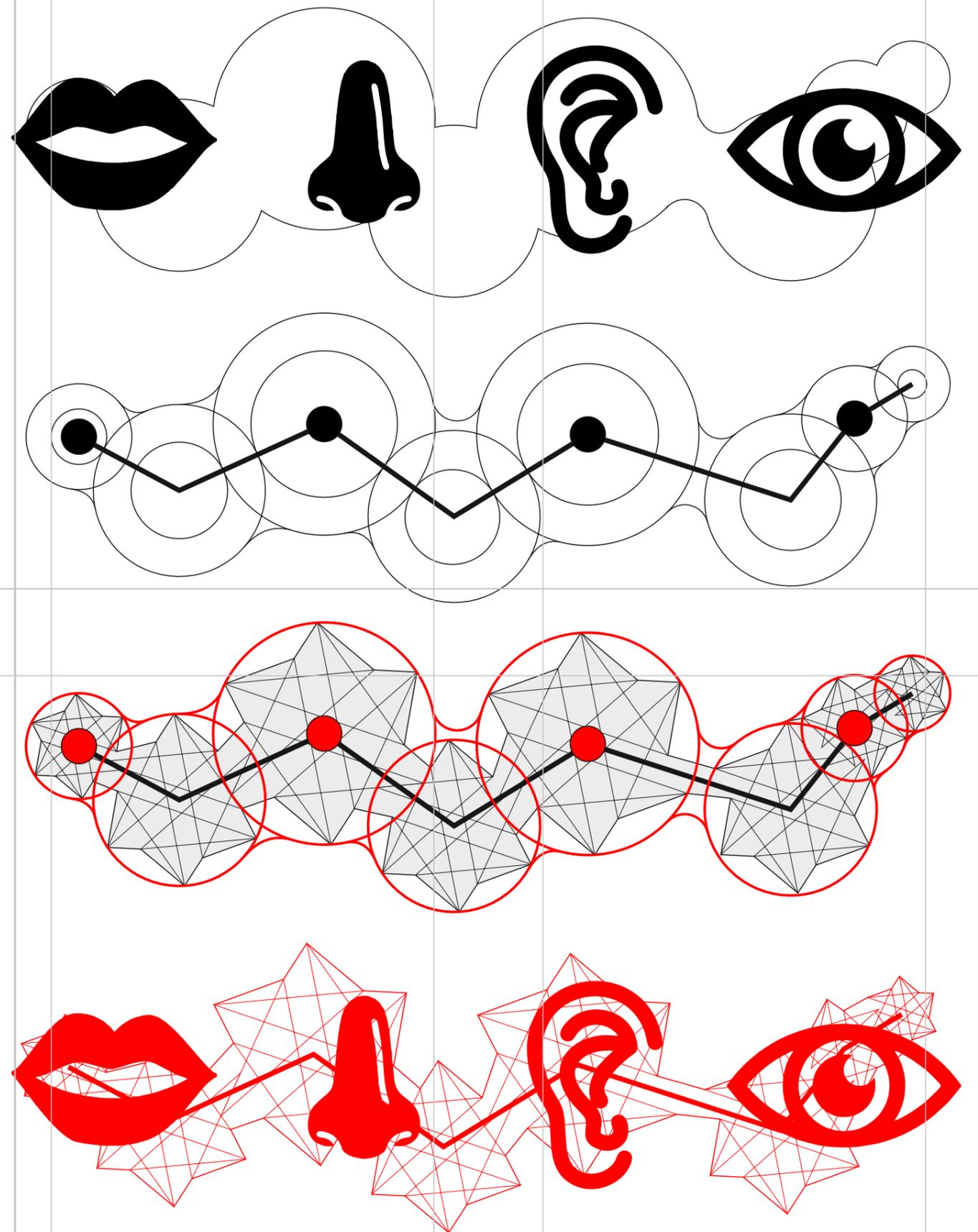
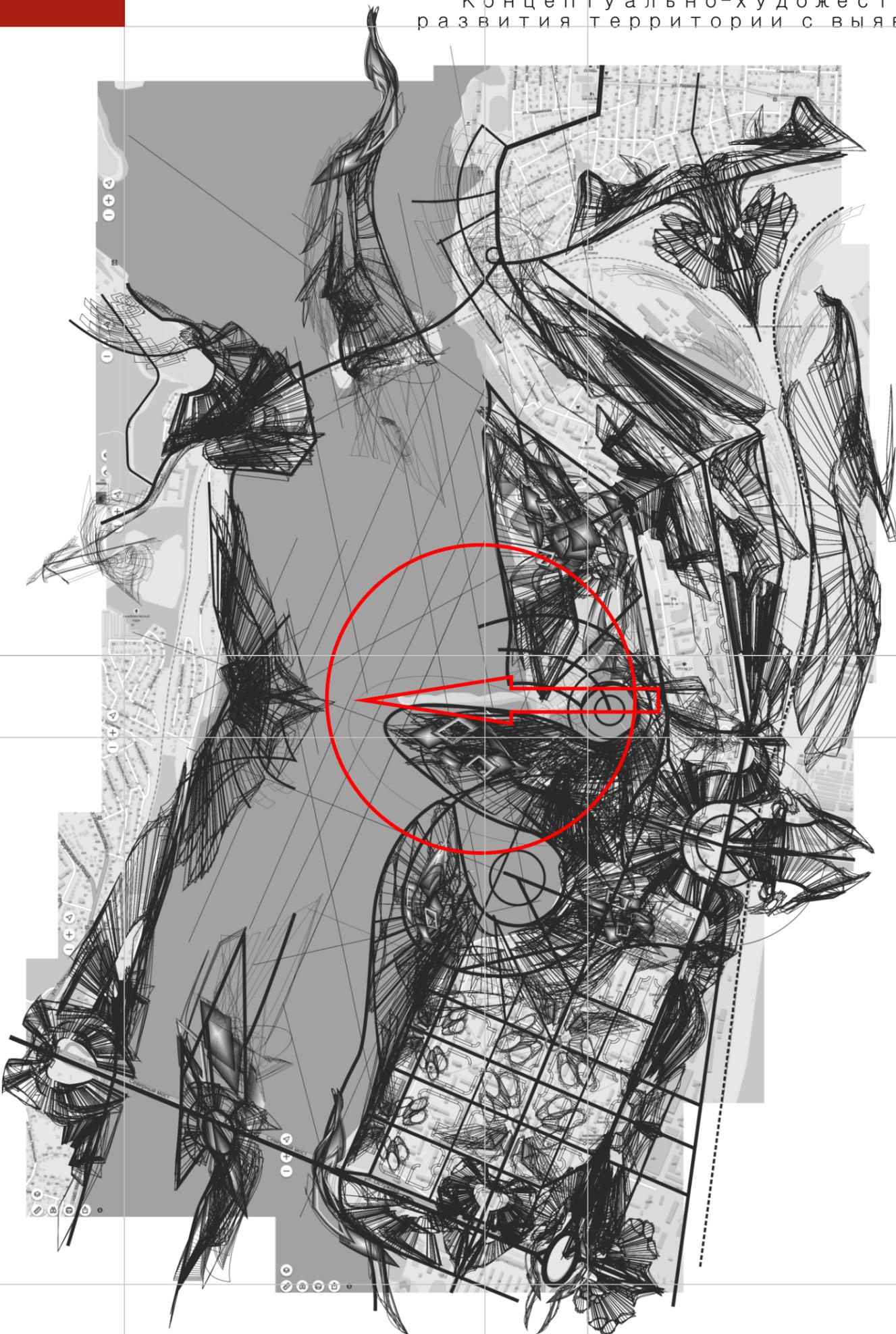
Данные мини-концепции представляют собой арт-объекты, вбирающие в себя идейно-смысловой потенциал, художественную выразительность и архитектурно-градостроительную связующую. Конкретная локация объектов также обусловлена перспективами приакваториальной территории, а именно, косы, проходящей от левого берега напрямую к правому, не соединяя их. Такое продолговатое тяготение и устремление привлекает к себе именно чувственный потенциал, находясь в единении с природой.

Сам характер композиций обусловлен целостной системой чувственного восприятия. Они представляют собой деревянные каркасные конструкции, имеющие следующие функции и особенности: декоративную, концептуально-смысловую, функциональную, духовно-просветительскую. Декоративная функция отражает характер композиционной художественной целостности, заложенной в используемых материалах, фактурах и закономерностях моделирования. Концептуально-смысловая, служит притяжением интереса к конструкции и ее смысловым фазам. Функциональная, закрывает потребности человека в спокойном отдыхе, уединении и в некоторых частях укрытии от осадков. Духовно-просветительская, говорит о сущности данной концепции чувств и ее широких особенностях для зрителя. Каждая мини-концепция демонстрирует тот спектр чувств, за который она отвечает и делает это благодаря смысловому ряду из характерных человеку чувств, испытываемых от визуального восприятия, слуха, запаха и тактильных ощущений. Таким образом вся целостная композиция рассказывает о том какими могут быть чувства и как их можно уловить.

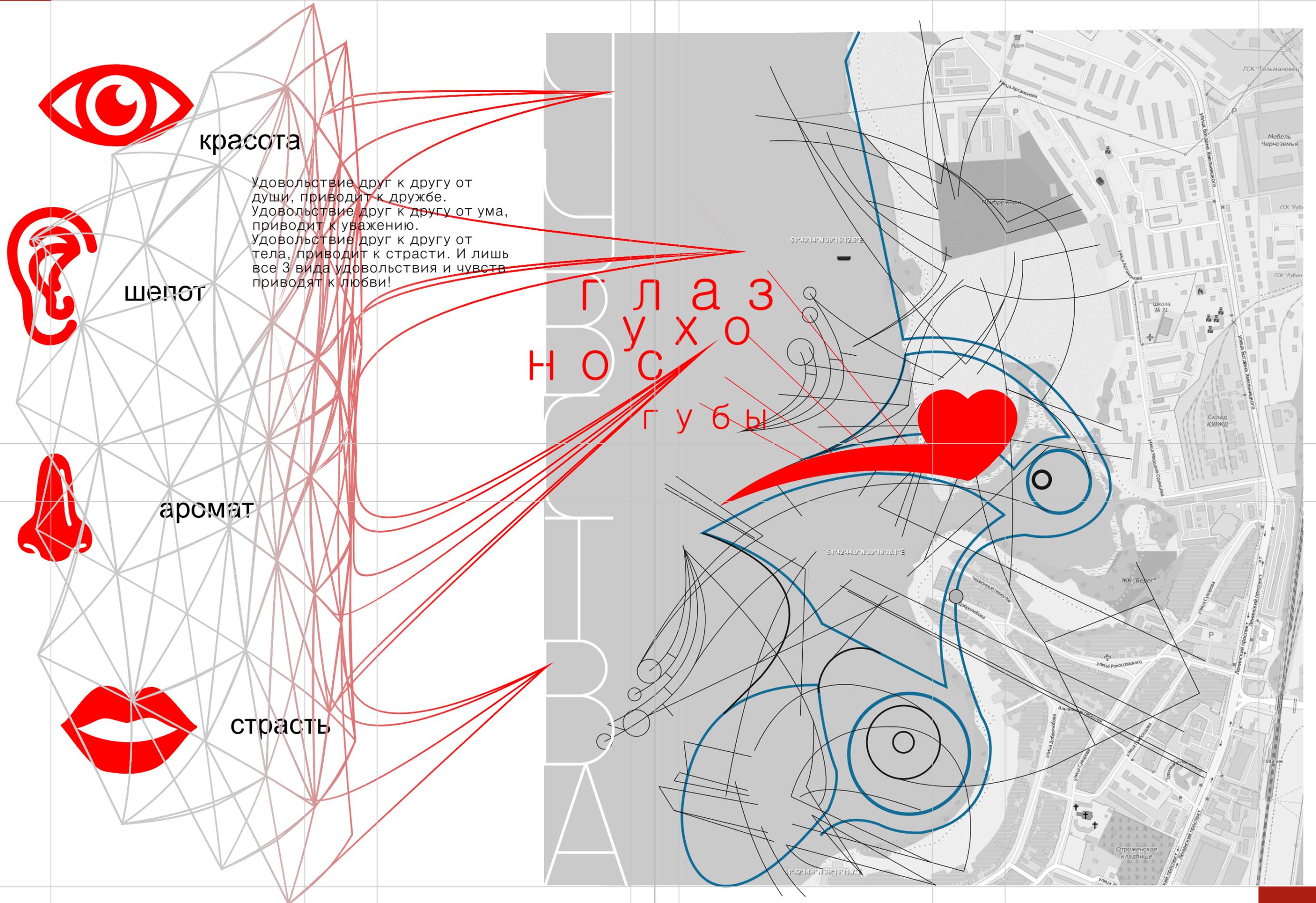
Непосредственная художественная выразительность и концептуальный каркас проекта опираются на различные природные композиционные закономерности как человеческого организма, так и самой природы. Использование алгоритмичных решений не обходится без случайной пластики, присущей импульсивному сознанию любого индивида. Все композиции могут иметь автономный характер относительно контекста демонстрации, однако их целостность в любом контекстуальном порядке будет всегда обусловлена соединением конструкций по средствам "Нитей" (динамически усиливающихся диаграмм в зависимости от приближения к объекту).

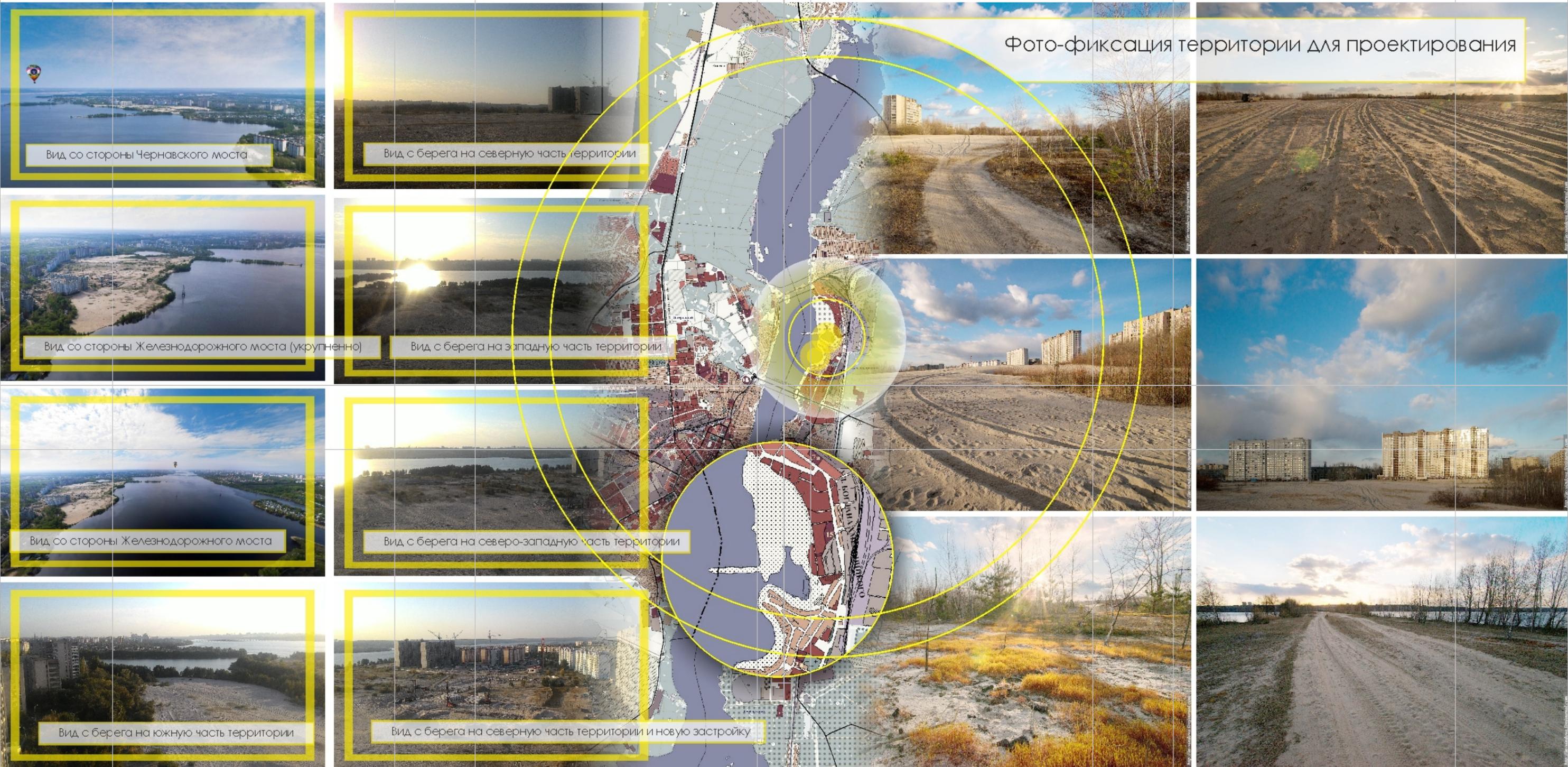

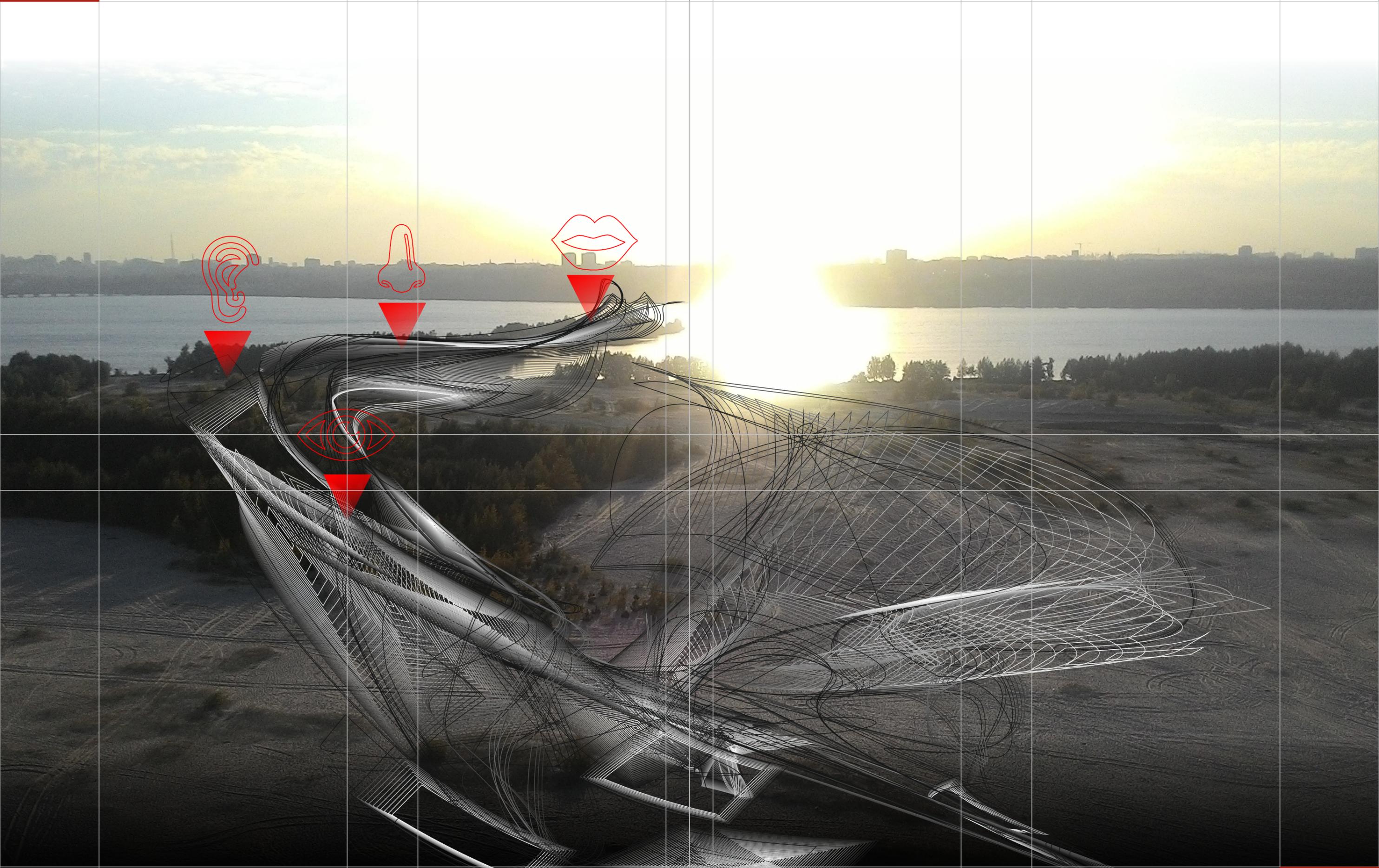
Концептуально-художественное представление прогнозного развития территории с выявлением вектора проектной концепции

сегментация и развитие конструкций

Я ВИЖУ ТЕБЯ

Наблюдение – один из первичных факторов восприятия и визуализации. Оно формирует впечатление и основной характер идентификации. Наши глаза – зеркало души и именно с них начинается ее прочтение. Ну а раз зеркало, значит и отражение человека напротив. Особенность: отражение только в случае появления чувств, следовательно зеркало может быть и прозрачным, говоря об иных особенностях характера и взаимодействия.

Я СЛЫШУ ТЕБЯ

Красота речи издавна ценилась в обществе и является по сей день признаком хорошего тона, сюда же можно отнести и музыку. Слово, как и физика, лечит нас и колечит, вызывая разные чувства. Слово ставит обязательства и формирует внутреннюю гармонию. Слух, есть приемник звуковых волн. Уши формируют второй контекст восприятия и чувства уточнения информации.

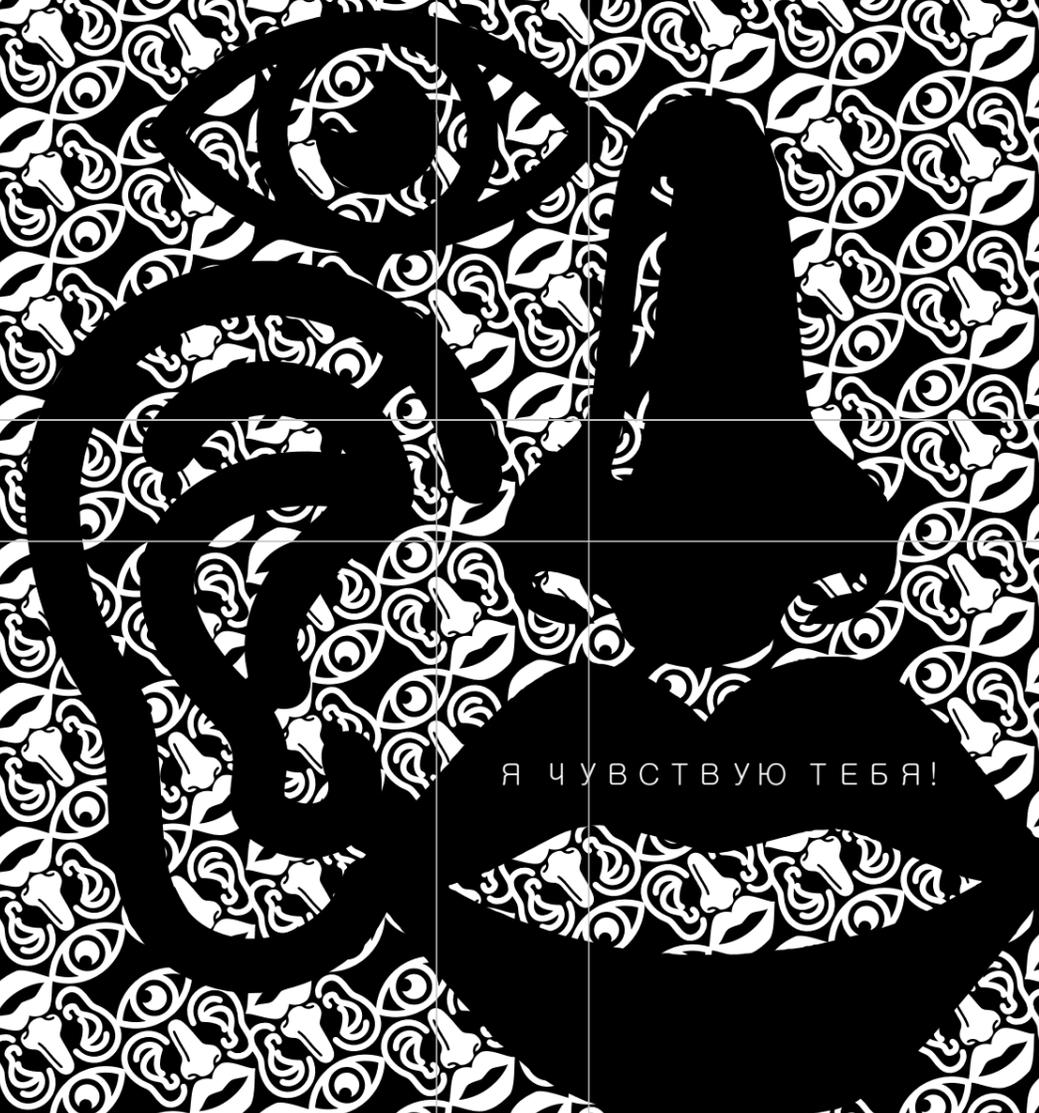
Я ЛЮБЛЮ

Я ВДЫХАЮ ТЕБЯ

Запах, как и слух, манит или раздражает нас, однако он связывает нас с памятью людей, мест и событий, формируя резкий эмоциональный фон. Острота, резкость, мягкость, сексуальность, динамизм, умиротворение, все это являет собой дополнительный идентификационный фон, усиливающий те же параметры, схваченные в результате визуального и звукового получения информации.

Я ЧУВСТВУЮ ТЕБЯ

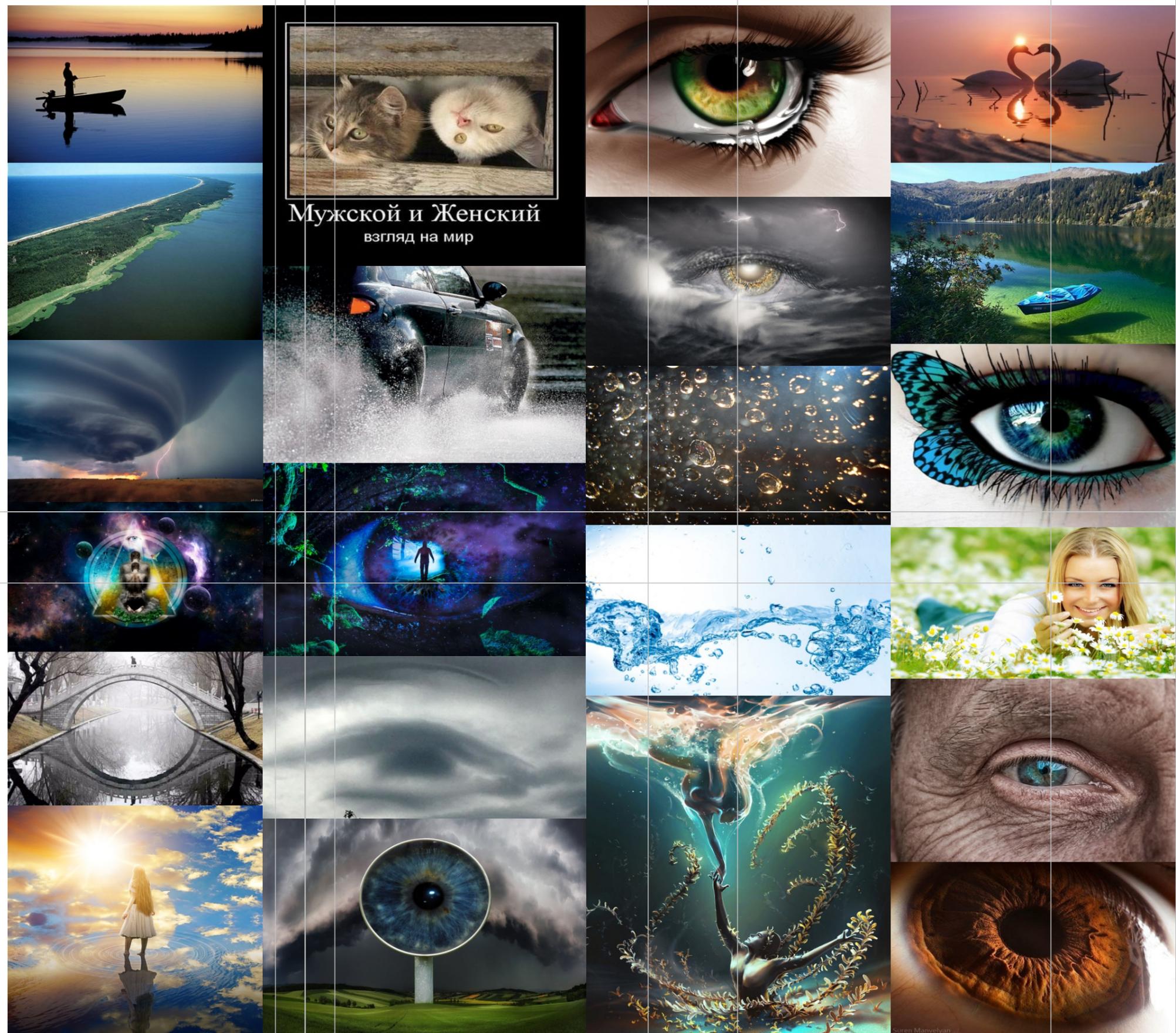
Тактильность – закрепляющее звено чувственного восприятия. Физические ощущения позволяют выстроить динамический импульс внутри человека и дать полную свободу чувств. Губы – это не только ощущения, но и вкус, горький, кислый или сладкий. Вкушая что-либо мы принимаем форму предмета, его запах и возможный звук. Таким образом последним замыкающим звеном восприятия служит тактильный орган восприятия – губы.

Я ЧУВСТВУЮ ТЕБЯ!

Наши глаза тесно связаны с многими органами восприятия и в особенности с ушами. Глаз, есть лодка, в которой плывет ранним утром рыбак и вглядывается в гладь воды, только отплыв от берега. Глаз улавливает информацию, а значит далеко смотрит и бросает свой взор то на воду, то на берега окружающей природы, пытаюсь найти красоту, которая его зацепила бы. И вот на встречу движется необыкновенная лодка, широкая и красивая с прекрасной окаемочкой, которая отплыла от своего мягкого и пластичного бережка, она поразила встречного странника, заинтересовала его и вскоре раскрывшись полностью, показала страннику дорогу к мечте, путь по которой лежал уже через совместное путешествие. Давно считалось, что правая сторона тела человека мужская и огненная, а левая женская и водяная, поэтому к глазам это тоже можно отнести. По сей день говорят: мужские и женские взгляды на жизнь, на тот самый совместный путь. Глаза должны смотреть в одно место и иметь единую цель для того, чтобы находиться друг с другом. Глубокий взгляд говорит об интересе и проникновенности, также как и река, имеющая нечто манящее и интересное в своем силуэте, и таинственном умиротворении. Порой не всегда удается наблюдать и чувствовать красоту, иногда начинается дождь на реке, природа плачет, как и глаза, она демонстрирует свои чувства, которые порой сопровождаются даже грозой или громом.

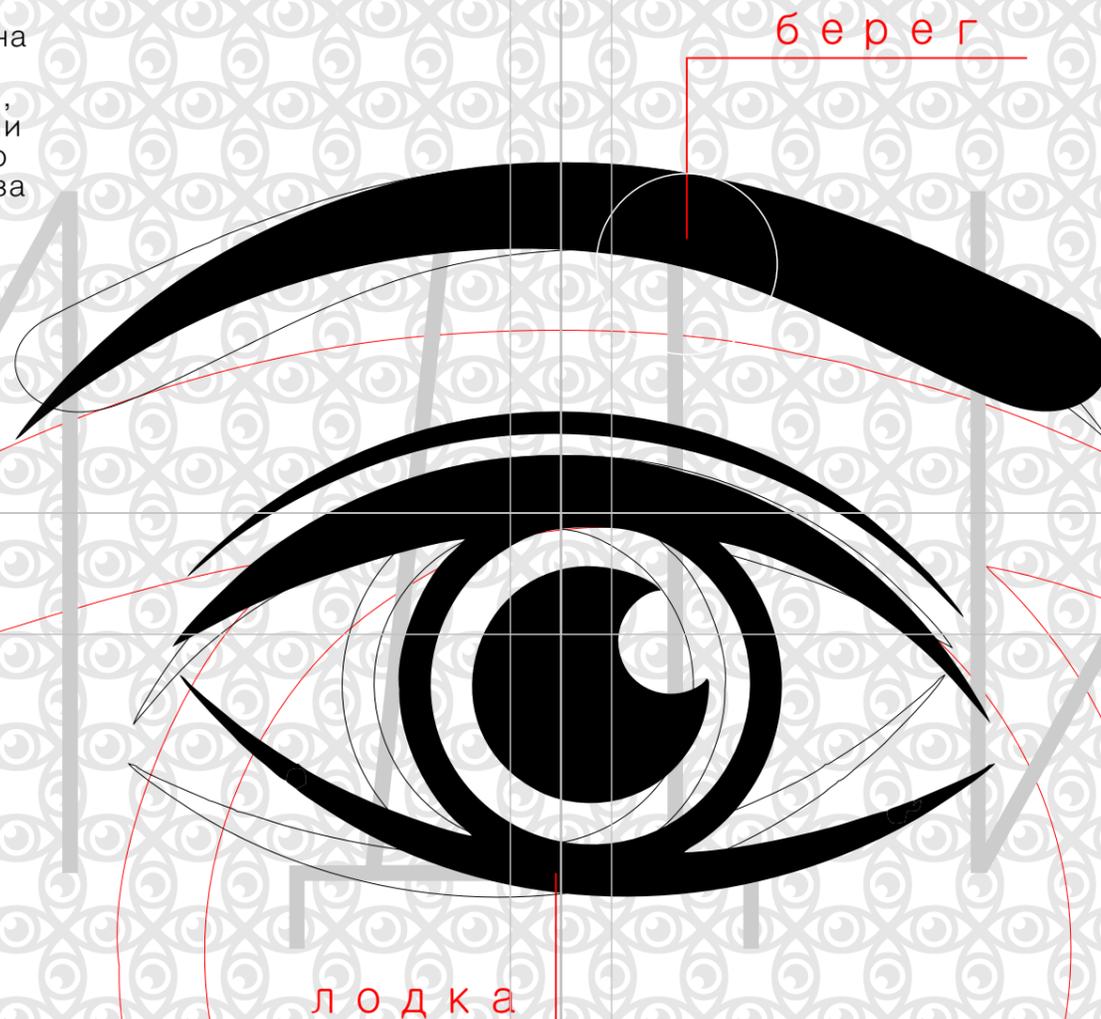

Глаз, словно лодка в океане чувств, вылавливающая нужные эмоции из воды и стремящаяся к берегу с хорошим или плохим уловом, формируя состояние того самого берега (бровей). Лодка всегда держит разные курсы: вверх, вниз, вправо и влево и всегда это зависит от того что же она ловит. Хищник или жертва, все это либо сближает нас с будущим уловом, или же отдаляет в сторону берега или вовсе, прочь далеко – далеко вниз по течению. Вот так же и в жизни – глаза смотрят во множество сторон, пытаются найти или уйти от чего-то или кого-то, а брови наши всегда стремятся отразить эмоциями и геометрией наш визуальный улов. Бровь пластична, как берег реки и весьма разнообразна, в зависимости от характера океана.

Воспринимает

Красивое –
Некрасивое

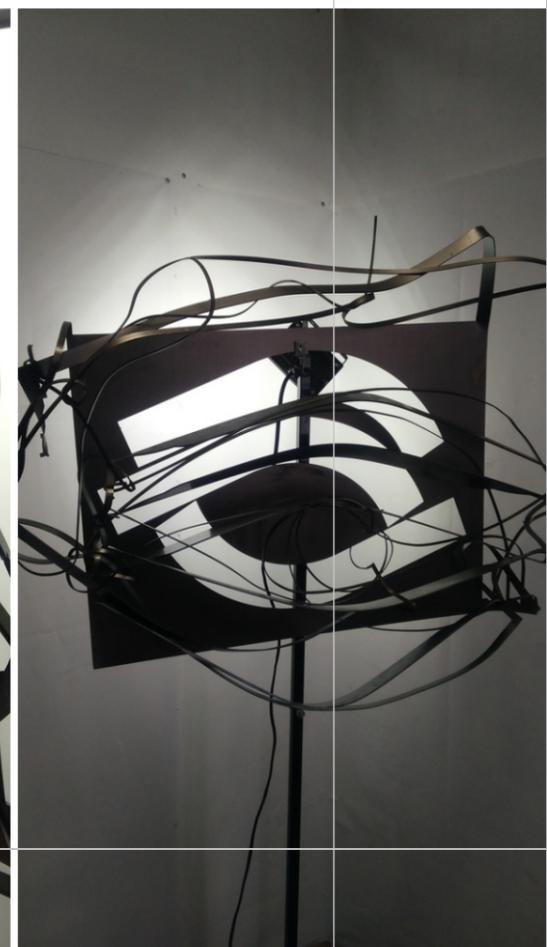
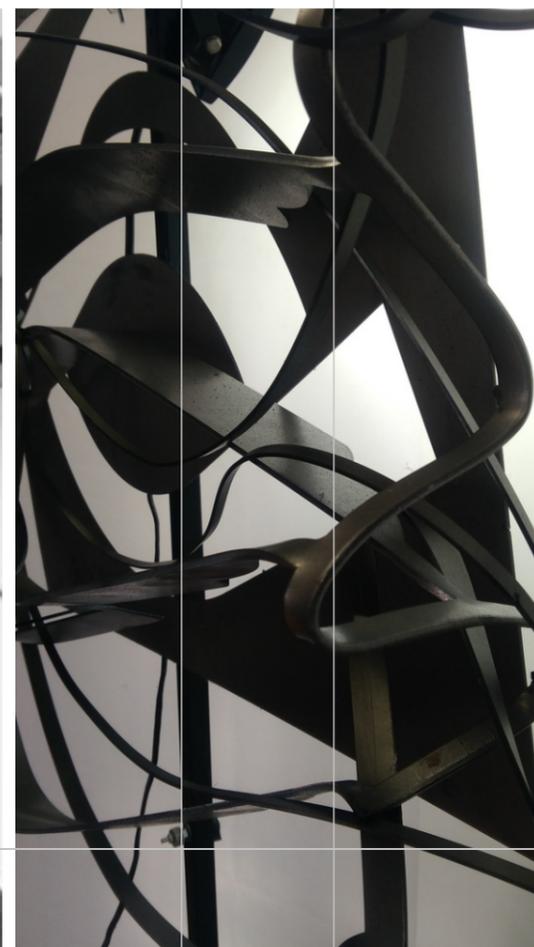
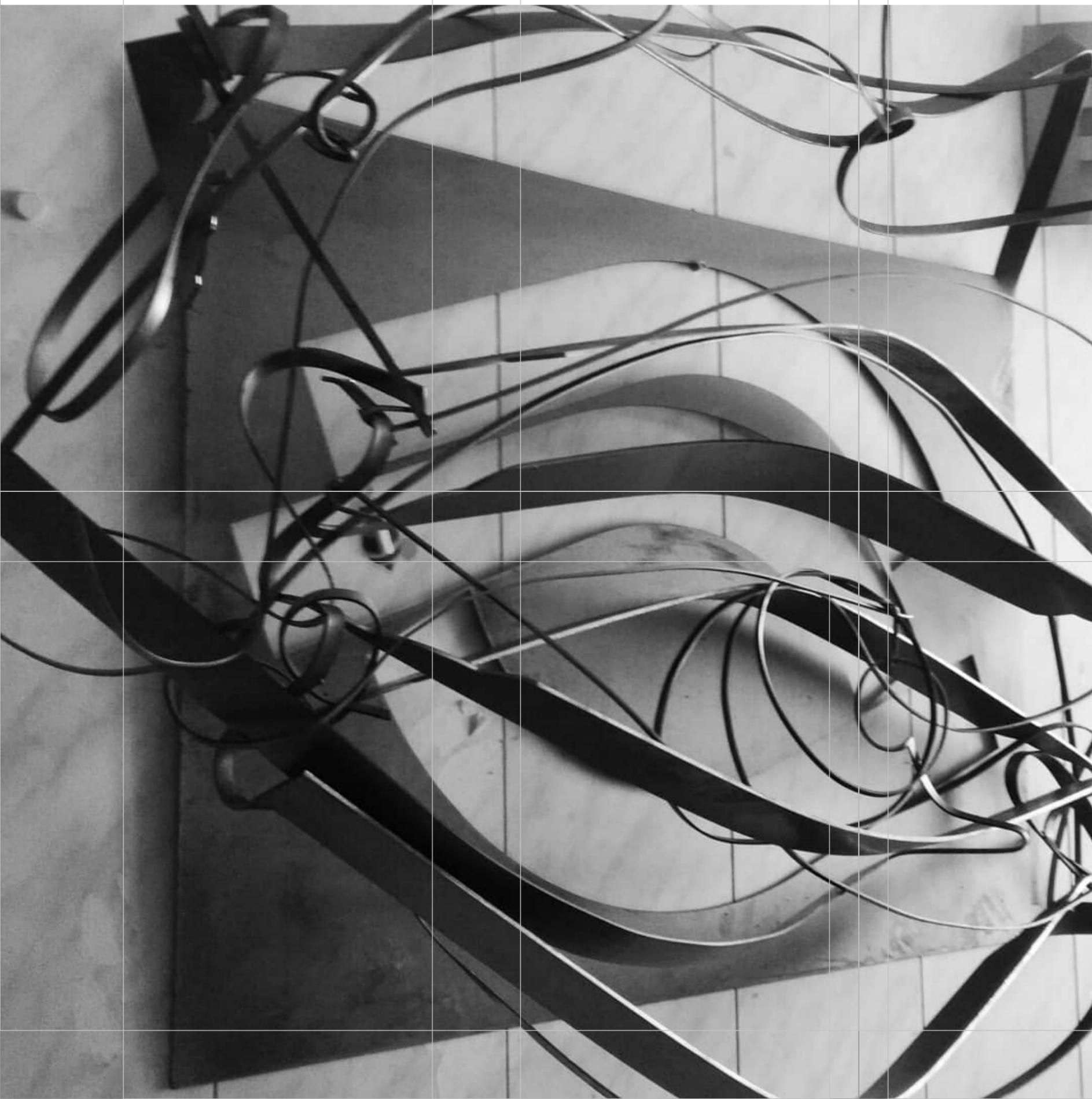
Не всегда выход в море и ловля оказывается удачной, порой происходит так, что лодку нашу пробивает и она заполняется грустной водой – слезами и вскоре она стремится к более пластичному и мягкому краю берега – брови.

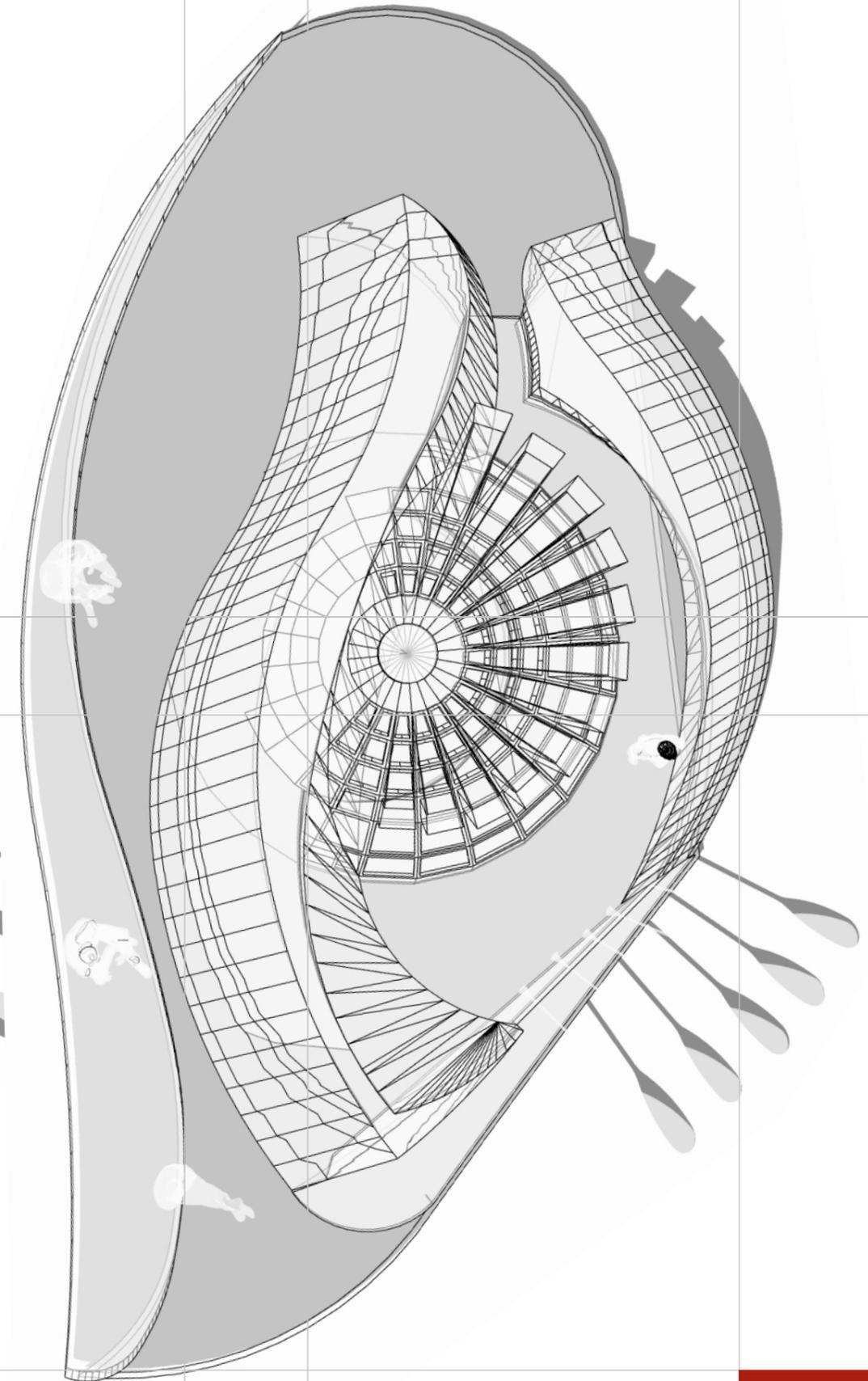
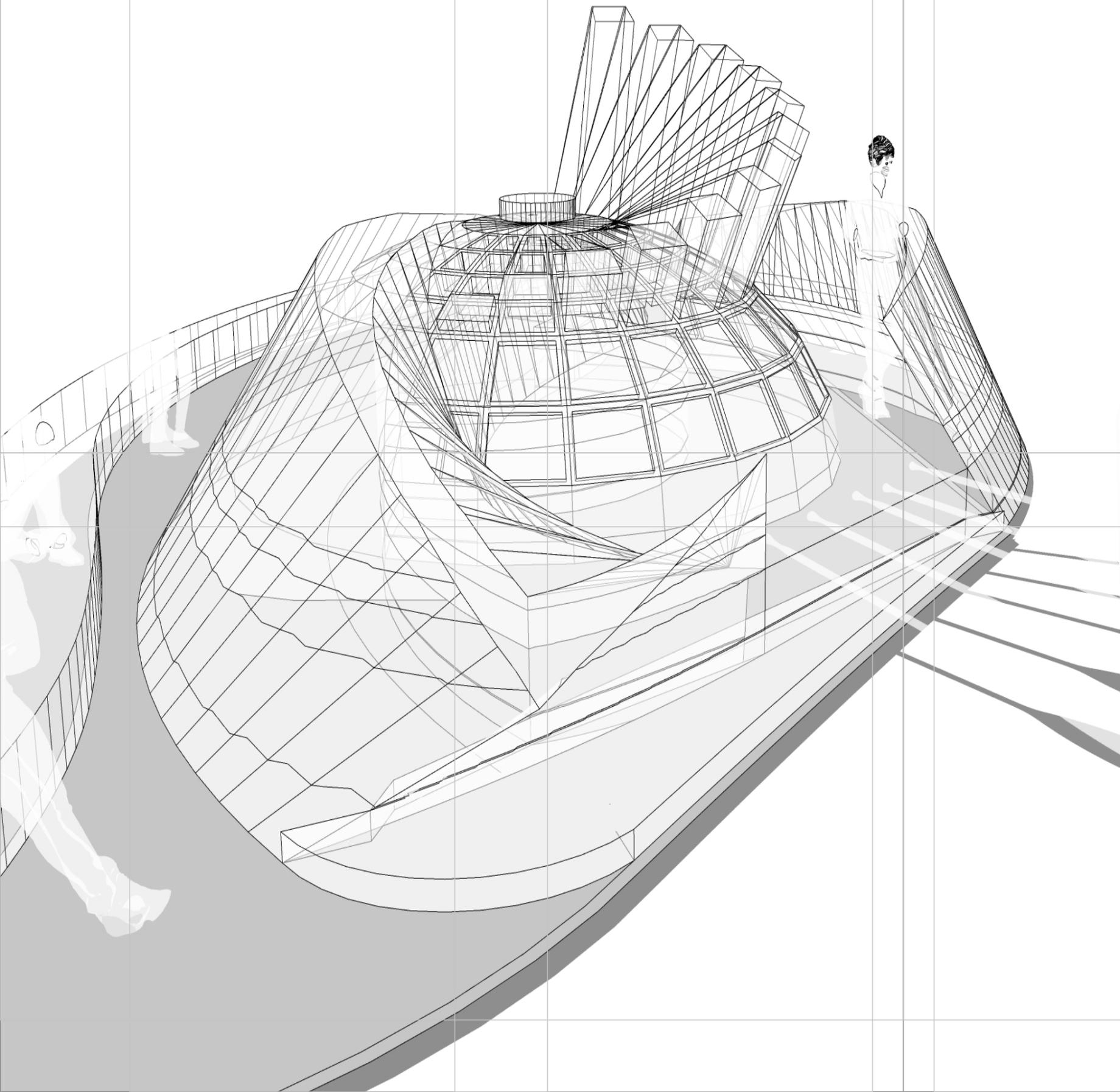
Чем шире лодка, тем больше она может поместить в себя улова и информации. Путник, выходя в море на широкой лодке жаждет наживы и новых впечатлений и ощущений.

УСТАЕТ
Демонстрирует
Радость –
Слезы

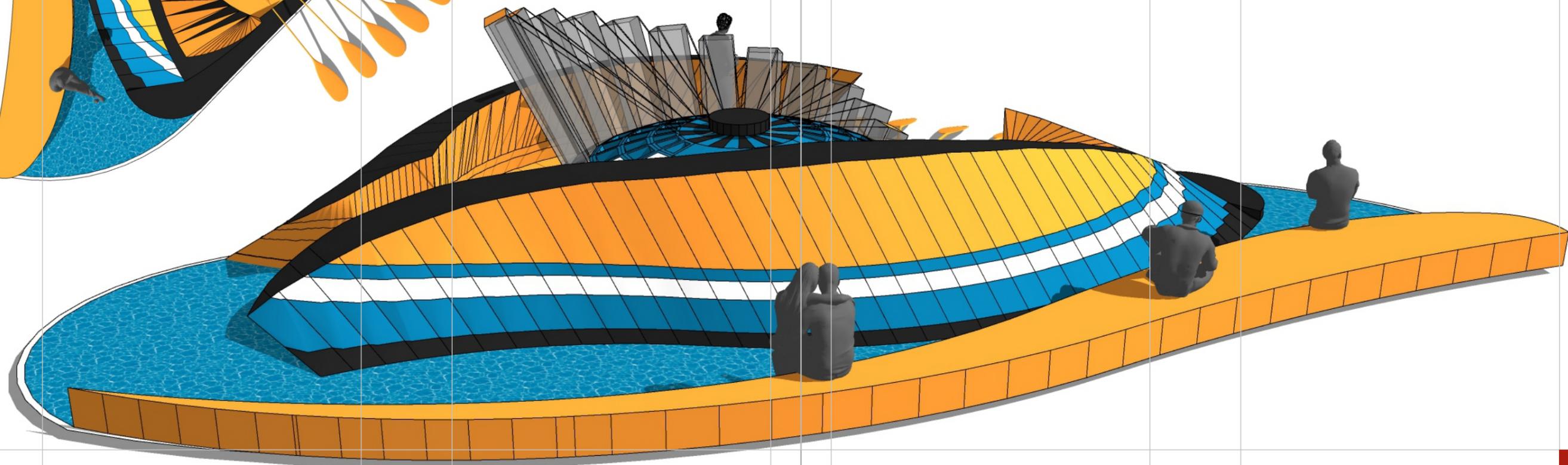
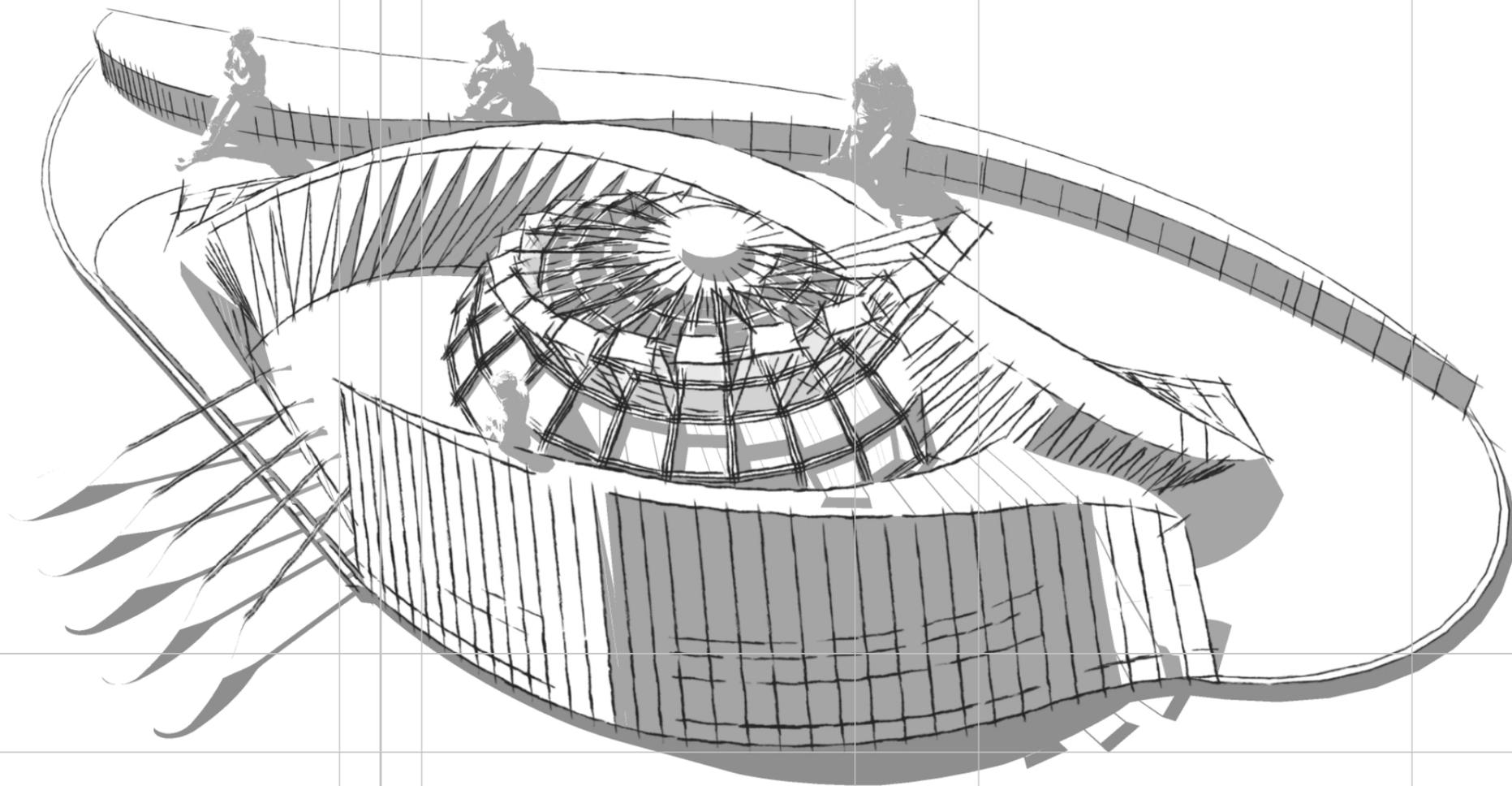
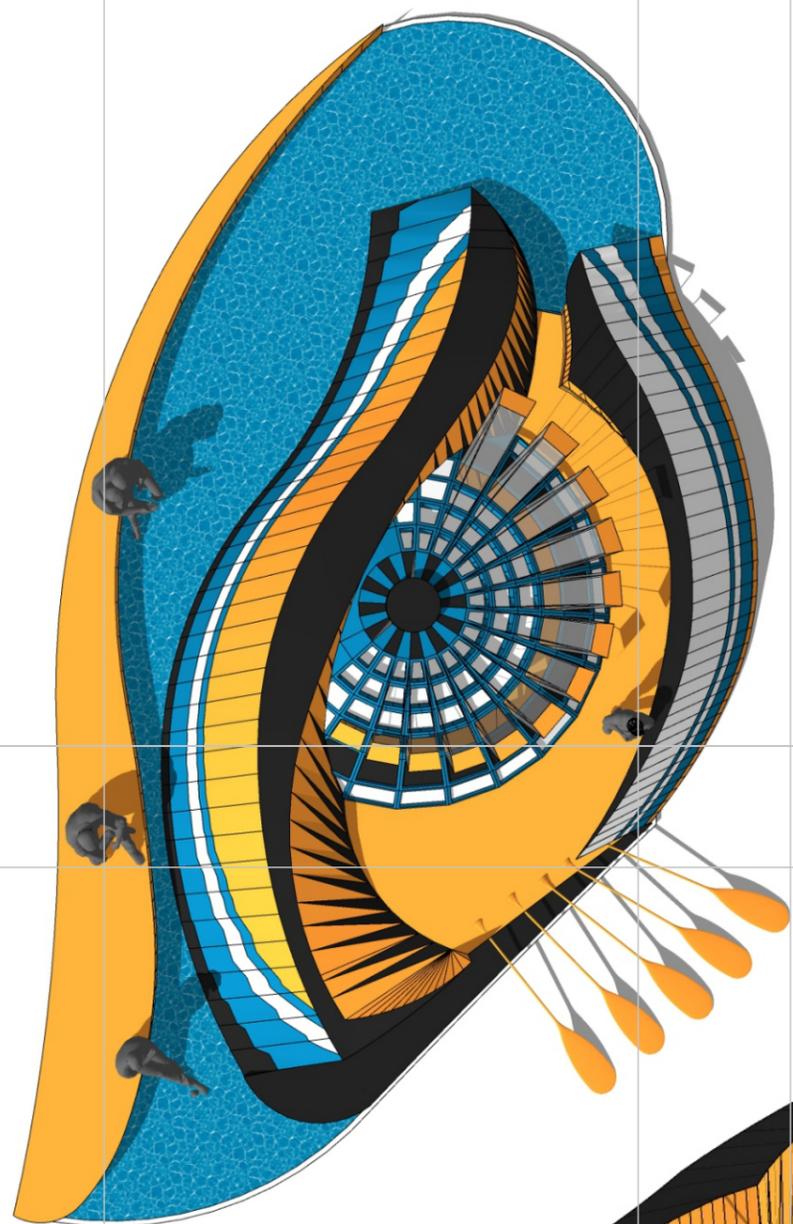
И наконец, путник часто устает, находясь постоянно в океане, и тогда он как и все, отдыхает, закрыв свою лодочку на ночь. Ну а утром она вновь открывается и идет в плавание, ведь океан кажется бескрайним, да и добычи, как и любой информации в нем очень много и чем глубже путник опустит свой крючок, тем более сокровенные богатства он может уловить. Когда путник смотрит в океан, перед ним открывается невероятное зеркало, зеркало неба, звезд и мира в целом. По всему этому, сам глаз, есть не зеркал в чистом виде, а лишь отражение пойманных чувств самого путника – глаза принадлежащего тому или иному человеку.

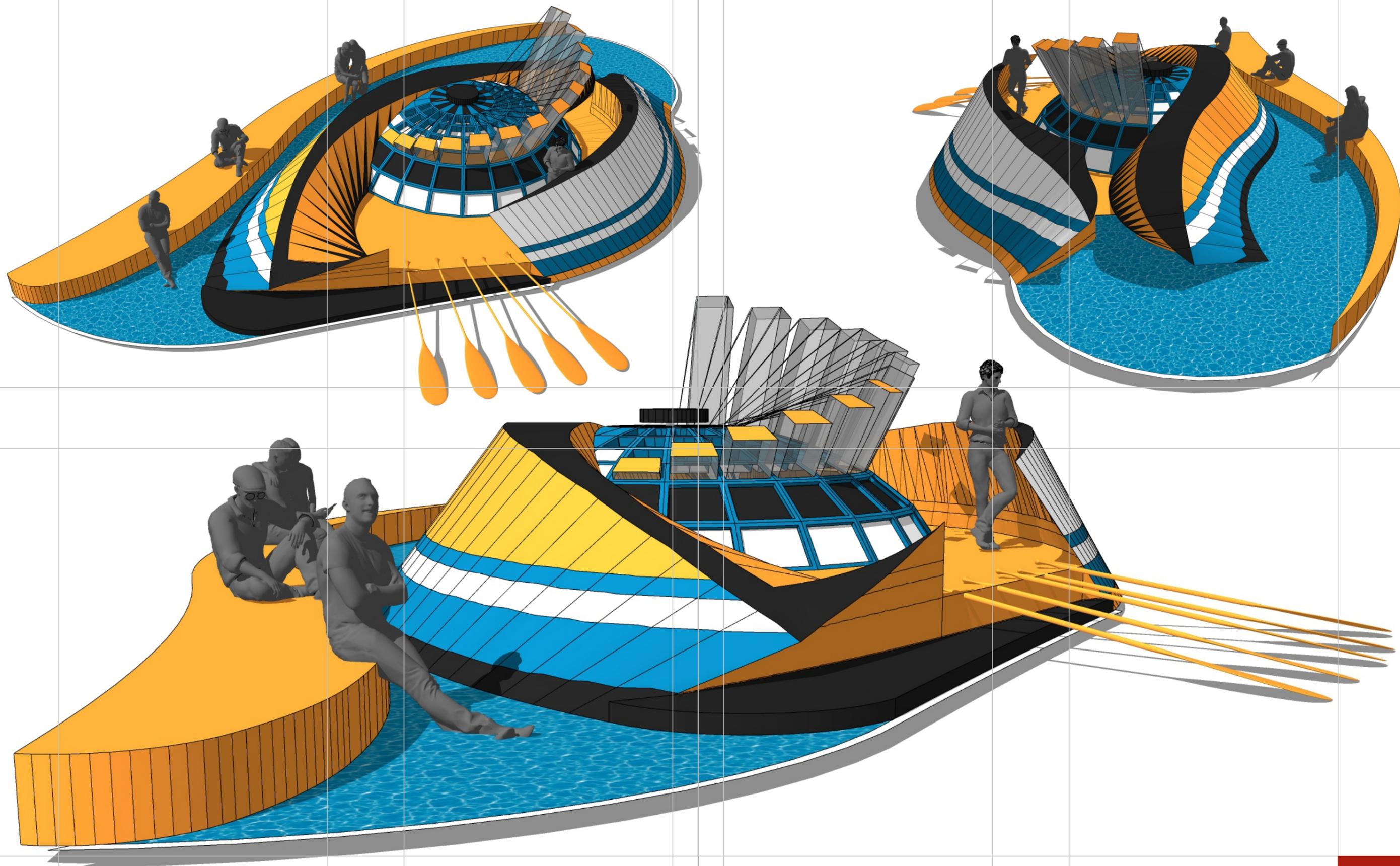
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я вижу”.

Образно-пластическое решение концептуальной локации “я вижу”.

Образно-пластическое решение концептуальной локации “я вижу”.

Сопоставление образа уха с текущей рекой, рекой информации, является наиболее верным референтом в данной концепции. Наши чувства, как река текут из нас или в нас. Ушной ландшафт устроен очень сложно и поэтому и так близок к природной чистой среде, он имеет много неровностей и перепадов, но четко формирует русло, по которому протекают все словестные характеристики. Река, как известно имеет рукава, начало (исток) и конец (устье-место впадения), она выходит и входит в свои берега, как и информация получаемая нами извне. Река всегда наполнена жизнью и каждый рыбак хочет поймать свою единственную золотую рыбку среди множества плывущих в реке живностей, но поймать не для того, чтобы потребить, а для того, чтобы наполнить ее чувствами и уже плыть вместе с ней. Река чувств динамична, но ее рукава плотно держат ее, выводя в нечто большее и глубокое – море или океан. Чувства в этой реке настолько сильные и полярные, что они образуют воронку, способную унести как в водопад любви, так и пучину страдания. Словестно-звуковой волновой потенциал окружающей среды невероятно многообразен и река, текущая из одного места в другой вбирает в себя множество шумов и звуков, меняя свой биохимический состав. Вода воспринимает нашу речь и наше состояние и она же является этой речью, вода как бы вбирает в себя все то, о чем мы с ней говорим формируя впоследствии живительный или угнетающий источник. Вода, как и слово, может быть теплой, холодной, кипящей, замороженной, газообразной, ядовитой, оживляющей, чистой и грязной, и все же она есть наша жизнь, она как слово глубока и разнообразна, она волнует наше ухо, проникая глубоко в сознание. Таким образом ушной ландшафт – это участок нашей природы, по которому течет река познания мира, река чувств и эмоций, река, где плавают та самая, единственная и неповторимая судьба, которая сопутствует нам на протяжении всей жизни, любовь и водоворот информации, всплески и пузыри.

Слух, есть извод понятий слово и ухо. Ухо – это приемник вербальной информации, служащий воронкой для множества звуков и сигналов, окружающих нас. Воронка, есть явление, вызванное сгустком воды или информации полярного характера, а раковина, есть ни что иное, как физическая геометрия этой воронки именно отсюда пошло выражение “Льете в уши”, в значении – заполнять информацией. Именно такой референт наиболее часто используется в отношении вербальной информации. Уши представляют собой сложный органический ландшафт с различными уровнями и перепадами, ну а говоря о воде, то дырочку она всегда найдет, именно поэтому все множество информации фильтруется уже в сознании человека.

В о с п р и н и м а е т

Х о р о ш е е –
П л о х о е

Ухо воспринимает как хорошие так и плохие слова, мелодии и звуки, положительные и отрицательные волны, тем самым формируя у человека отношение к той или иной действительности.

В О Р О Н К А
Л О Щ И Н А

РАКОВИНА

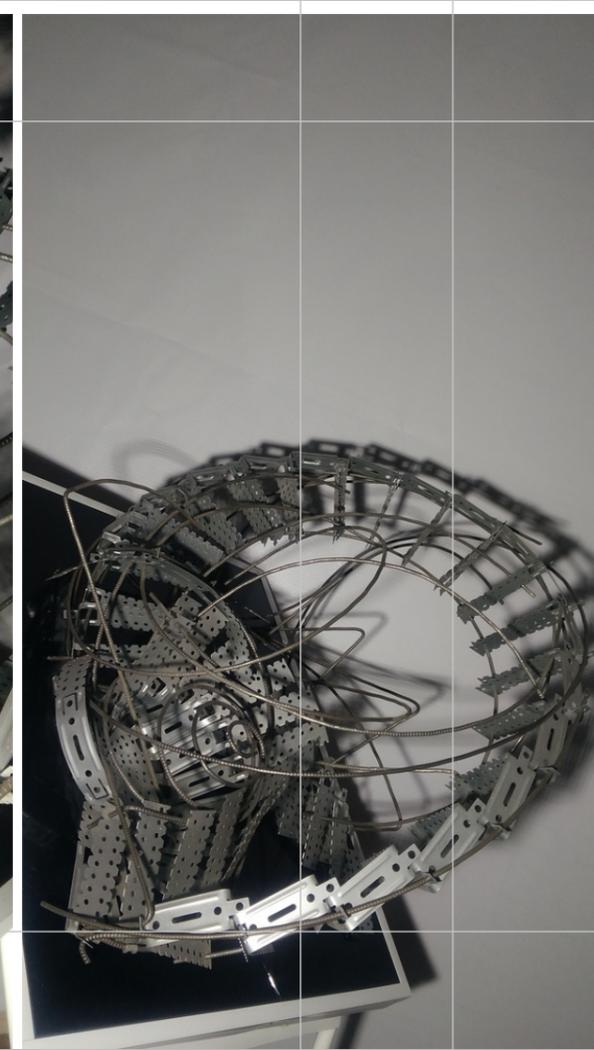
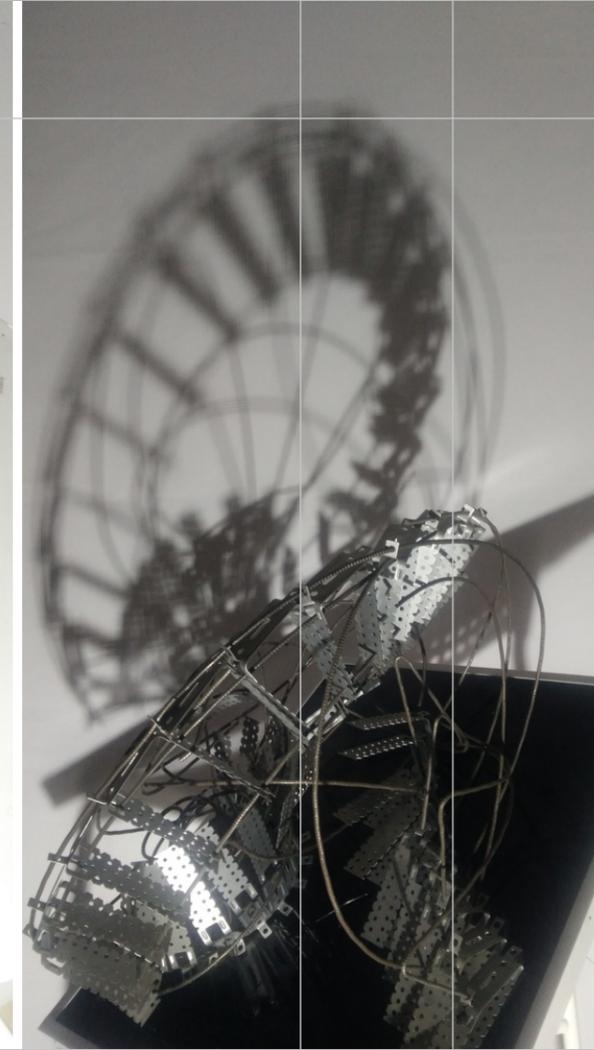
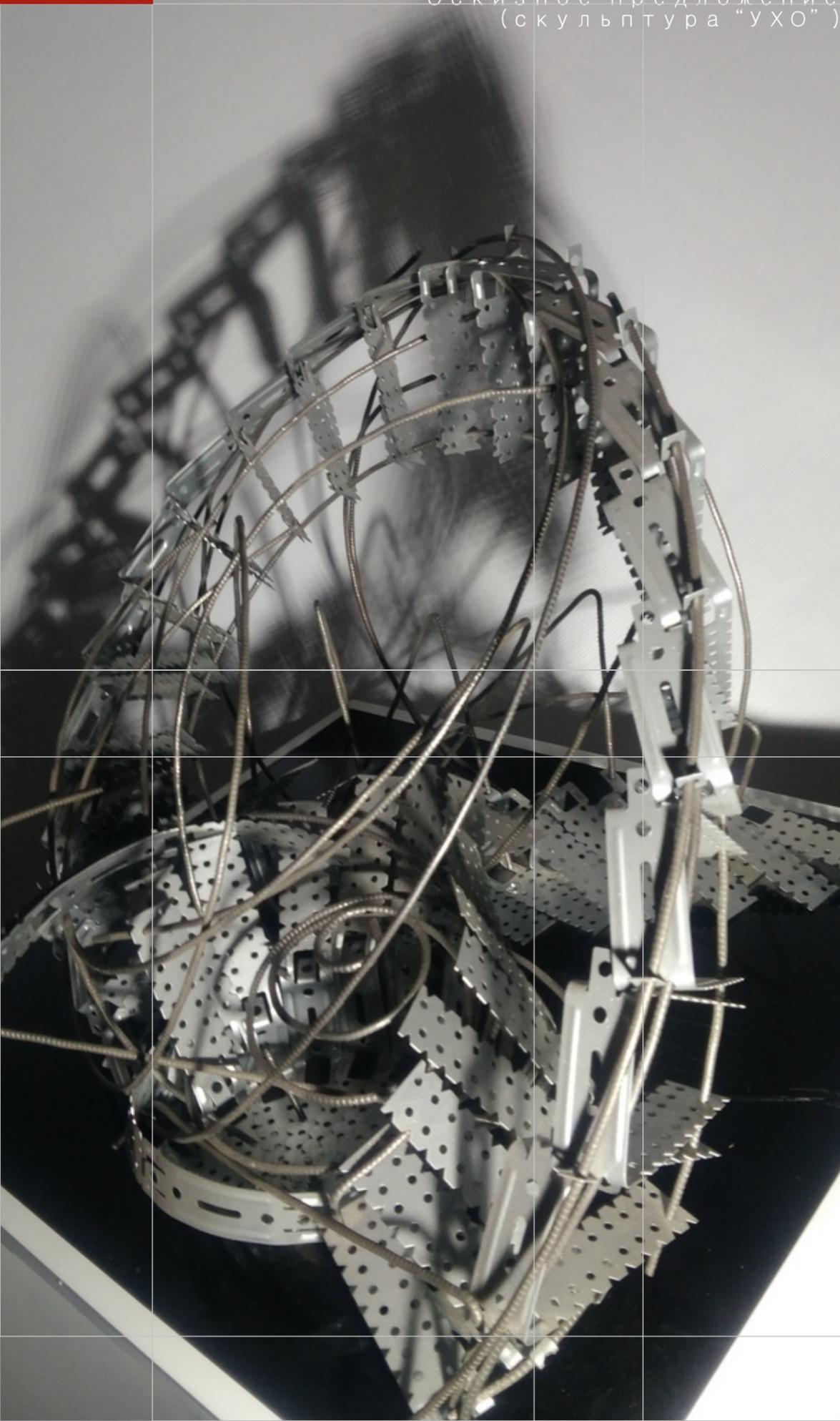
ручей

РЕЖЕТ

В ложину стекает не все, а лишь то, что действительно необходимо, а остальное оседает на раковине, словно остатки органики после половодья в пойме реки. Да, и здесь прослеживается влияние воды – неотъемлемый компонент жизни, а поэтому и чувственного восприятия! Раковина представляет собой течение с верхних берегов к нижним. Течение или ручей на всех этапах передвижения разный и с разной информационной окраской. Слова, также как и мелодии, звуки льются из наших уст в уши, формируя для каждого индивида различный образ и соответствие. Красота ушей ни раз упоминалась в истории. Сальвадор Дали был прав, когда назвал ухо “самой совершенной частью на голове у женщины”.

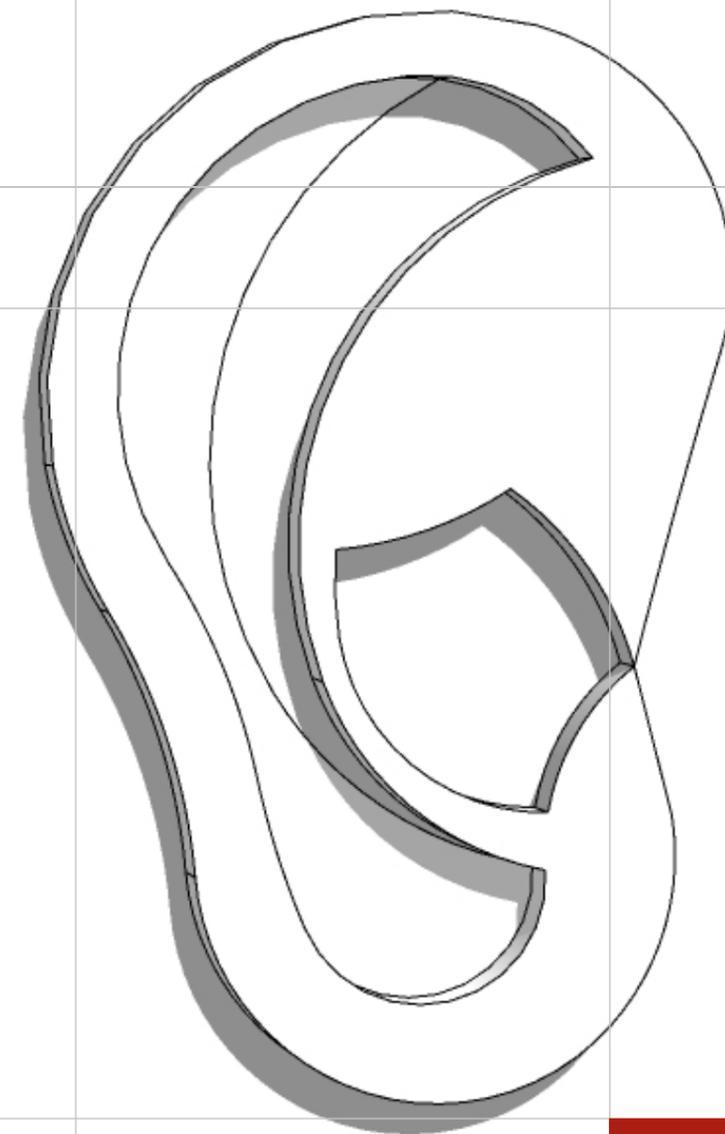
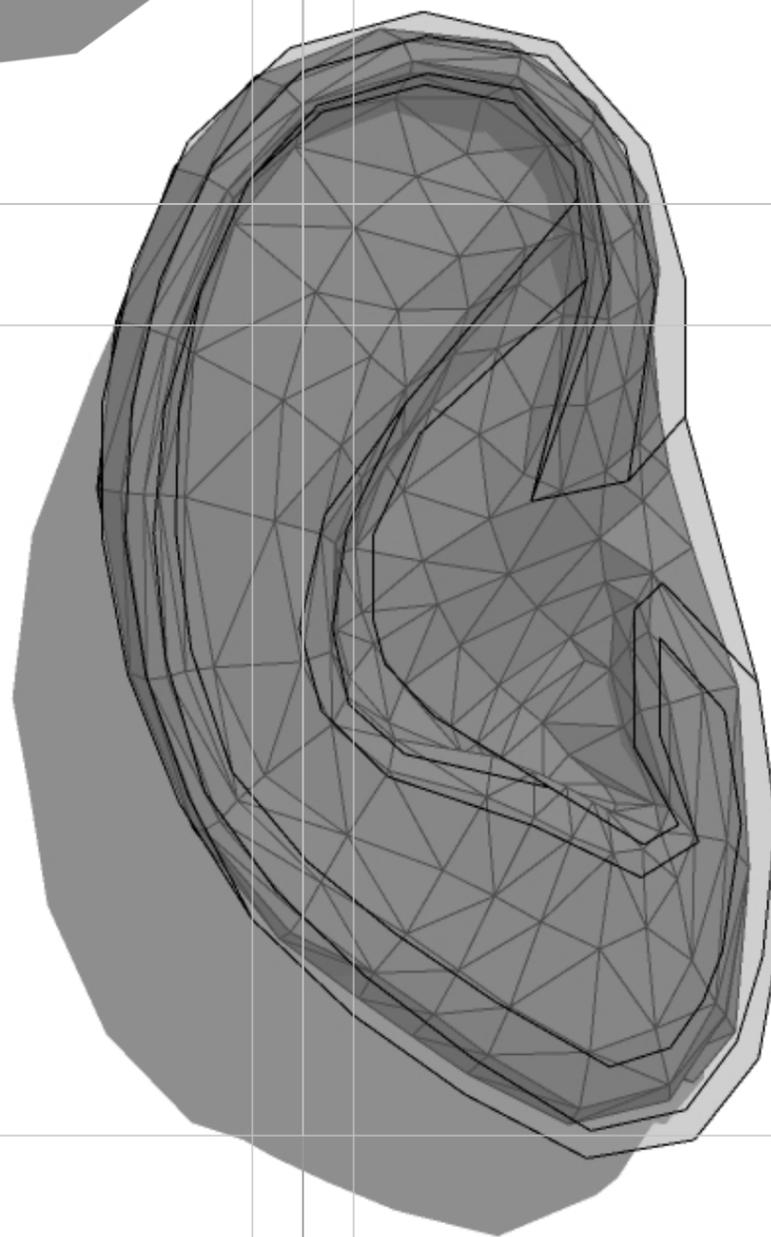
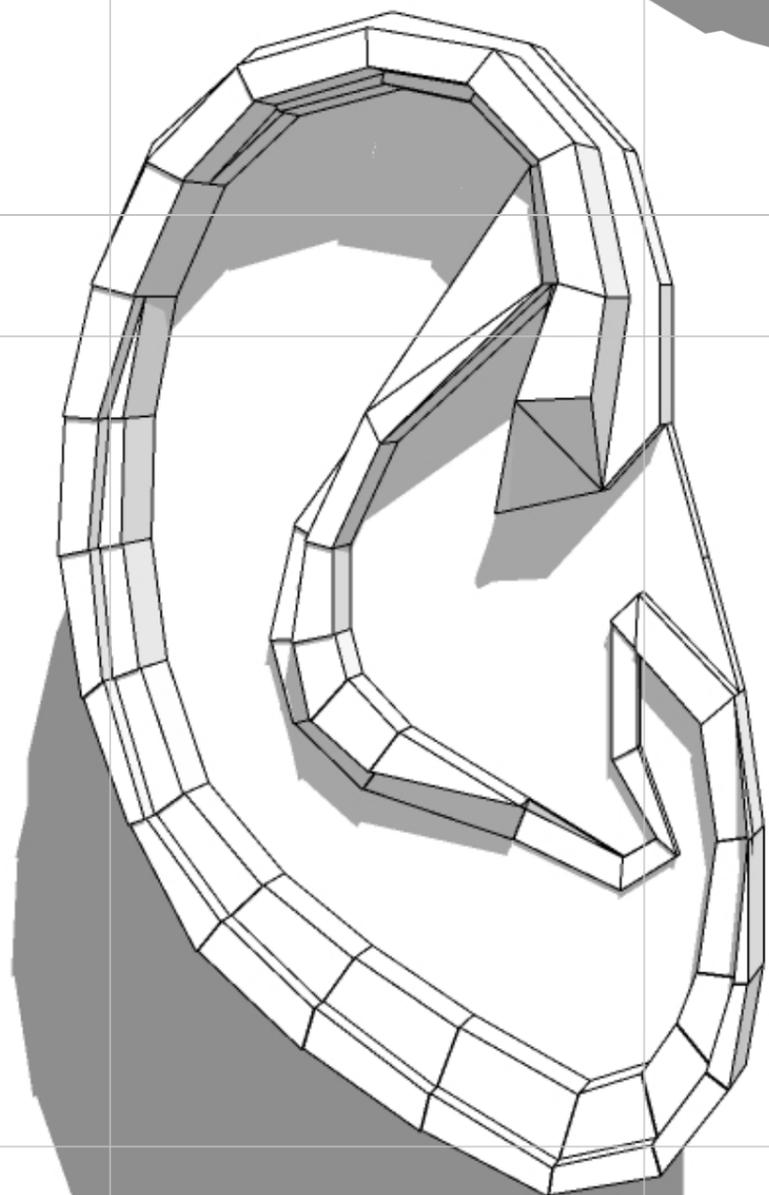
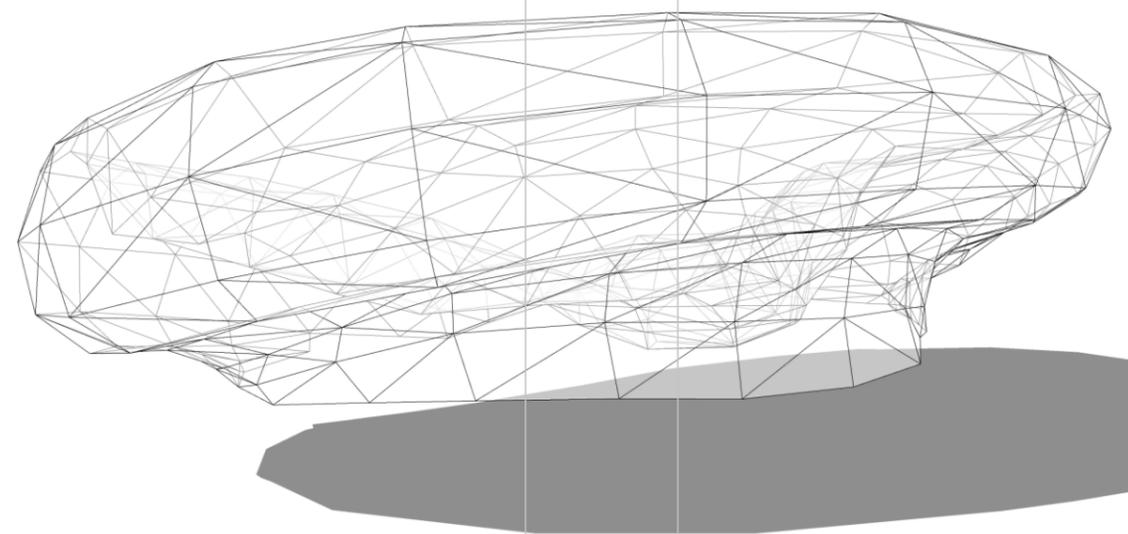
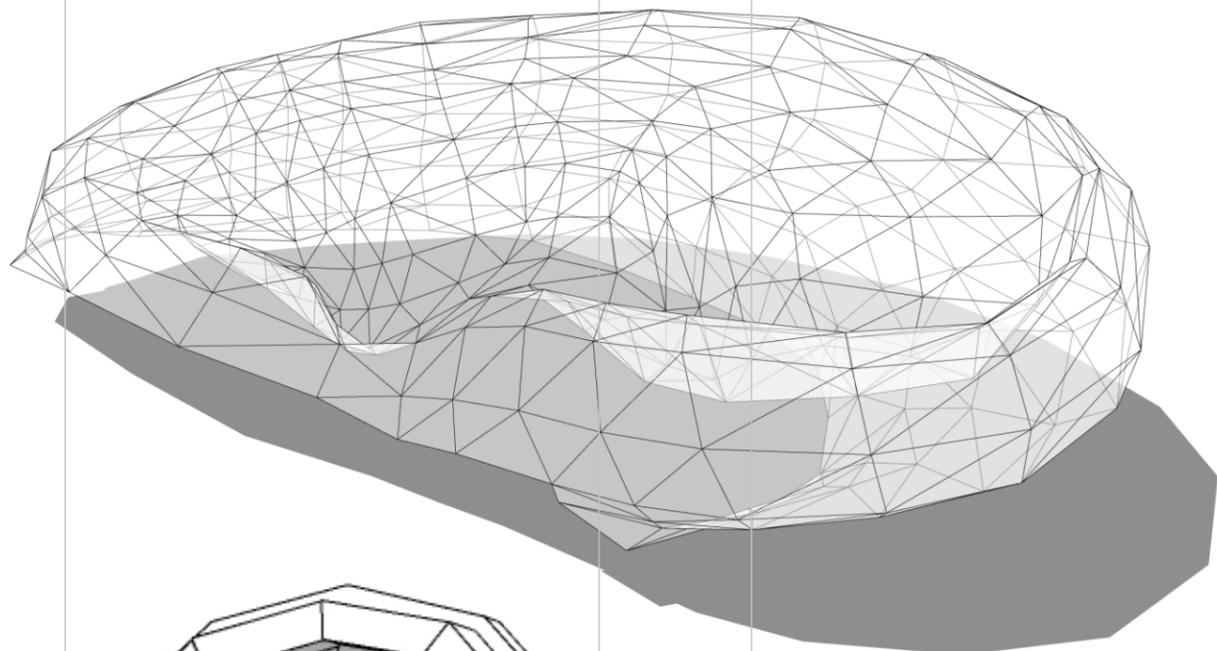
Удивительный природный ландшафт ушной раковины ни коим образом не может идентифицироваться с уменьшенной копией перевернутого человека, как это демонстрируется во многих источниках. С позиции природы референт водного ландшафта имеет наиболее сильную сторону, ведь вода ко всему прочему еще и шумит, а значит имеет прямое отношение к ушам и эмоциям. Ручей в зависимости от его ширины, может шуметь и бежать как быстро, так и медленно, он может быть тихим или громким, переходящим в небольшой водопад. Течение всегда идет вниз и обратного пути у него не может быть, поэтому информация нами через уши только воспринимается и не исходит от них.

Эскизное предложение
(скульптура "УХО")

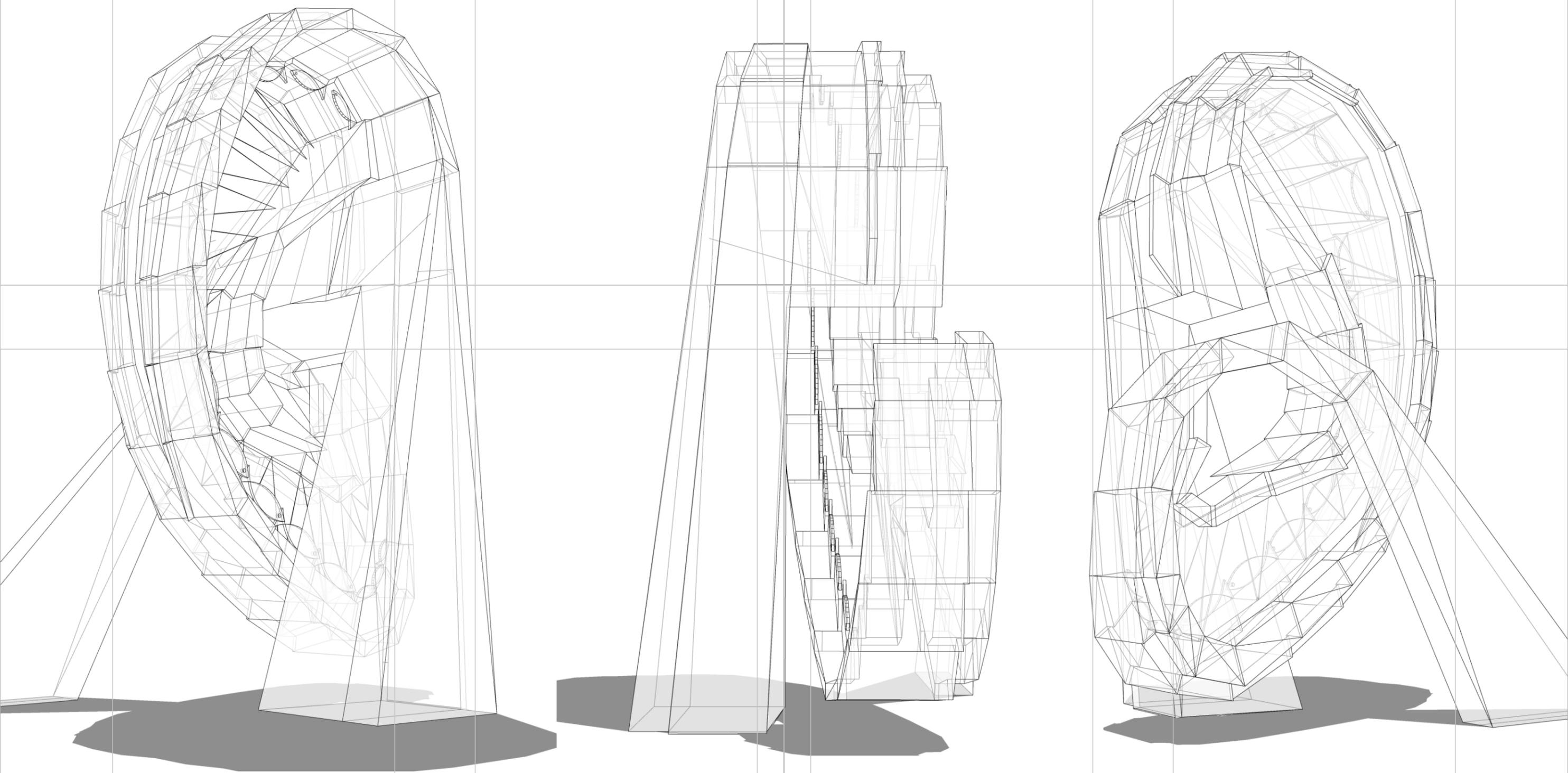

Скульптура представляет собой поиск концептуального видения формы того самого ландшафта уха, где протекает ручей и формируется воронка. Ухо имеет множество сенсорных соединений и различных природных градаций.

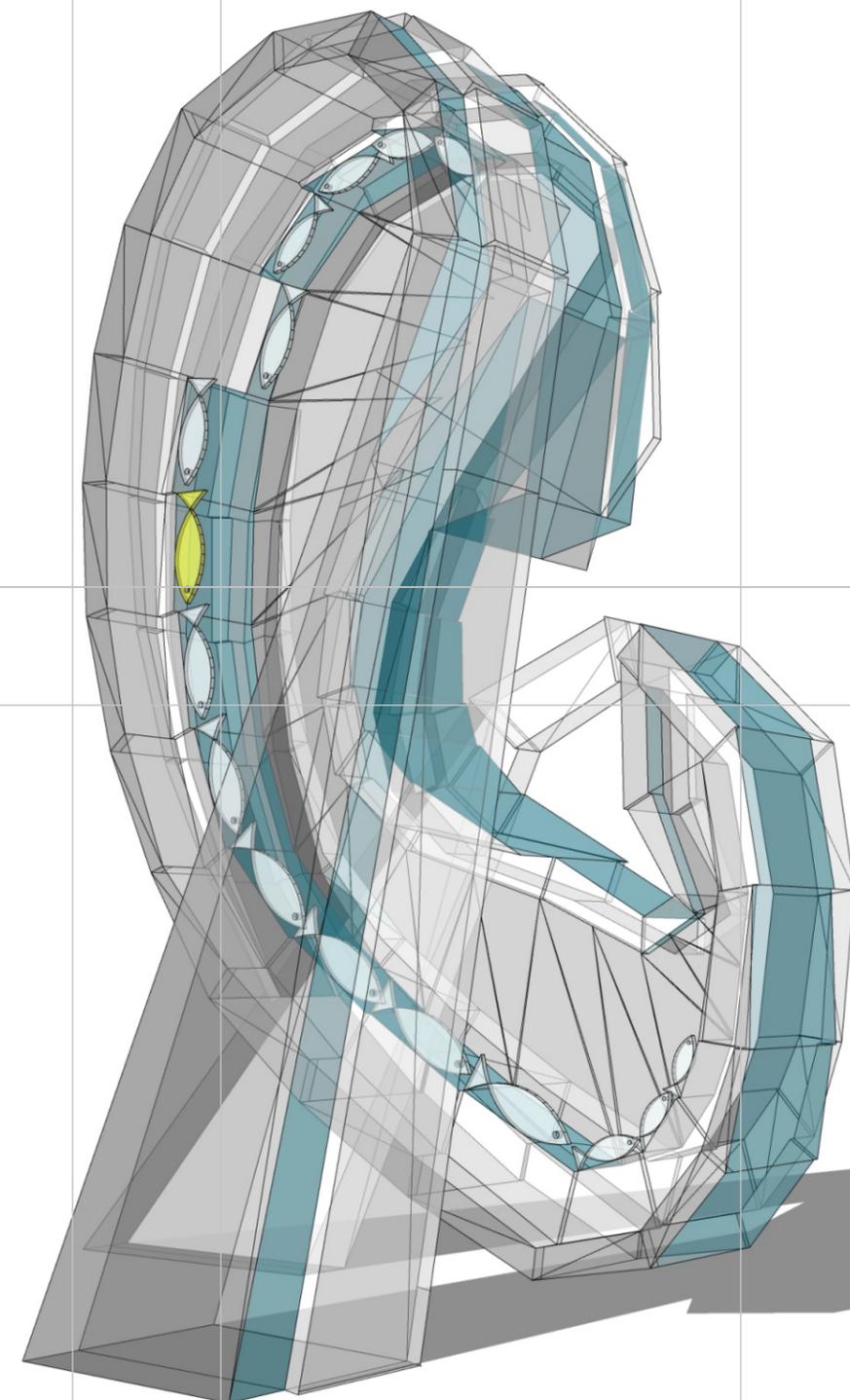
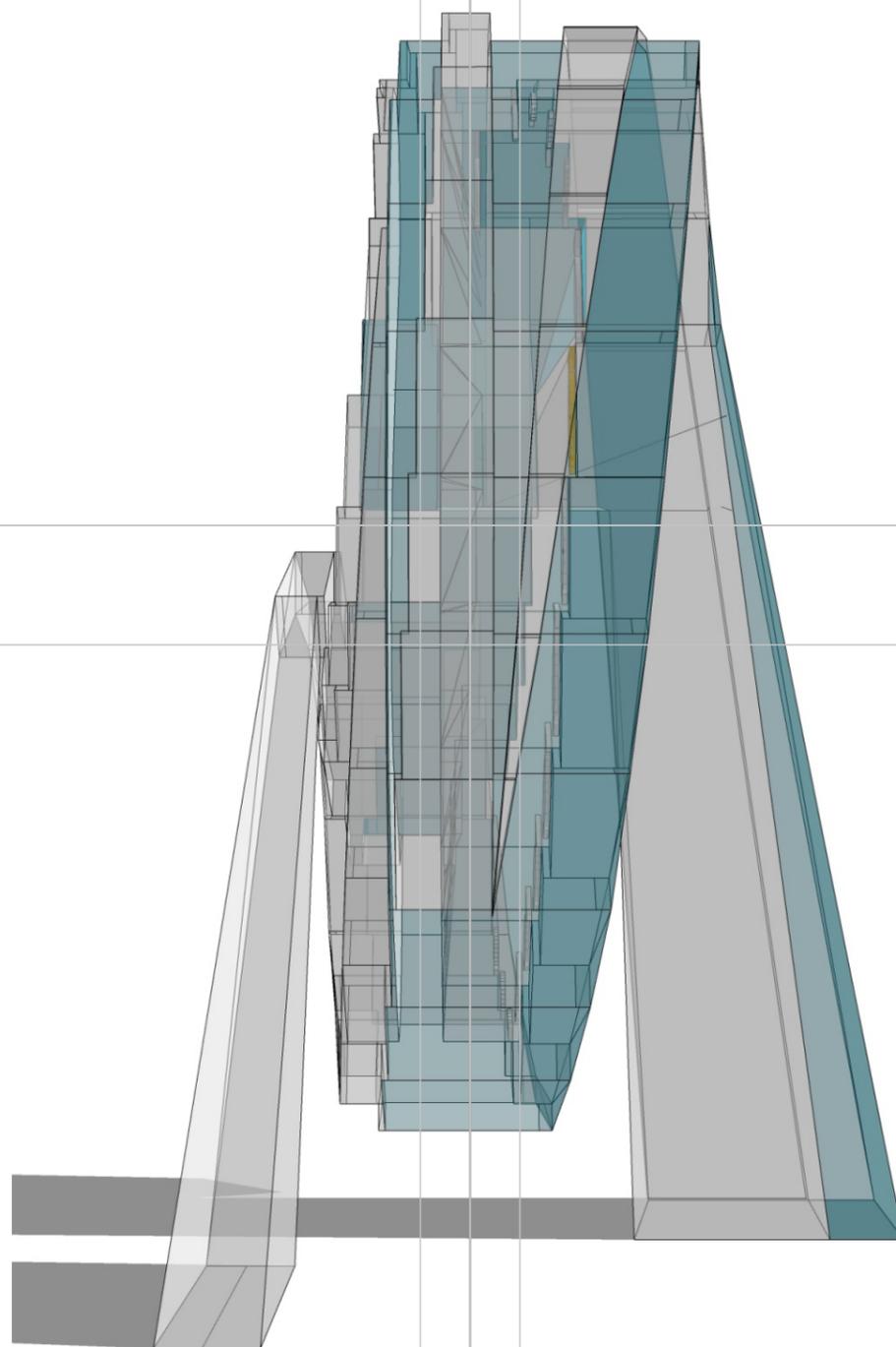
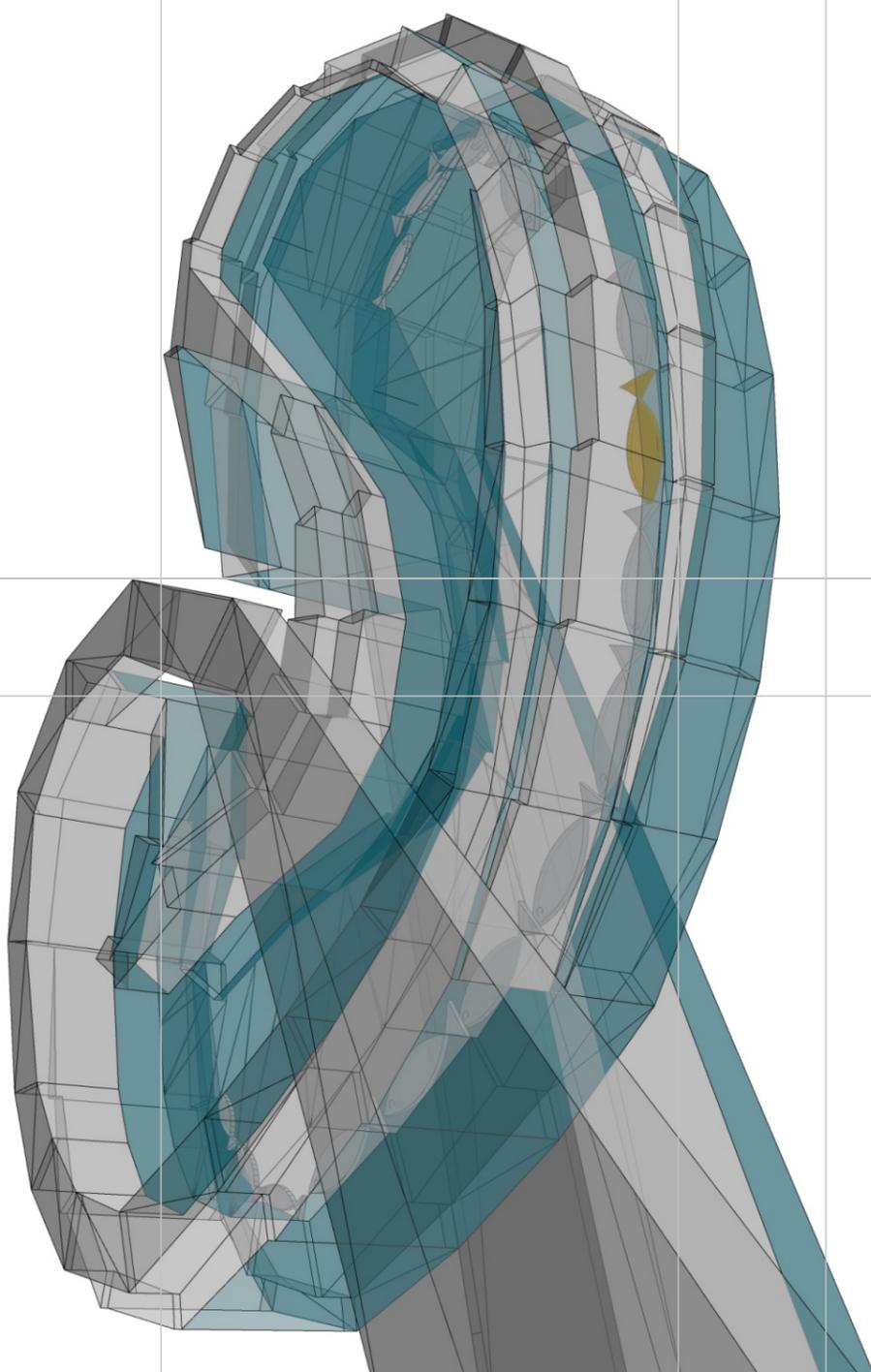
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я слышу”.

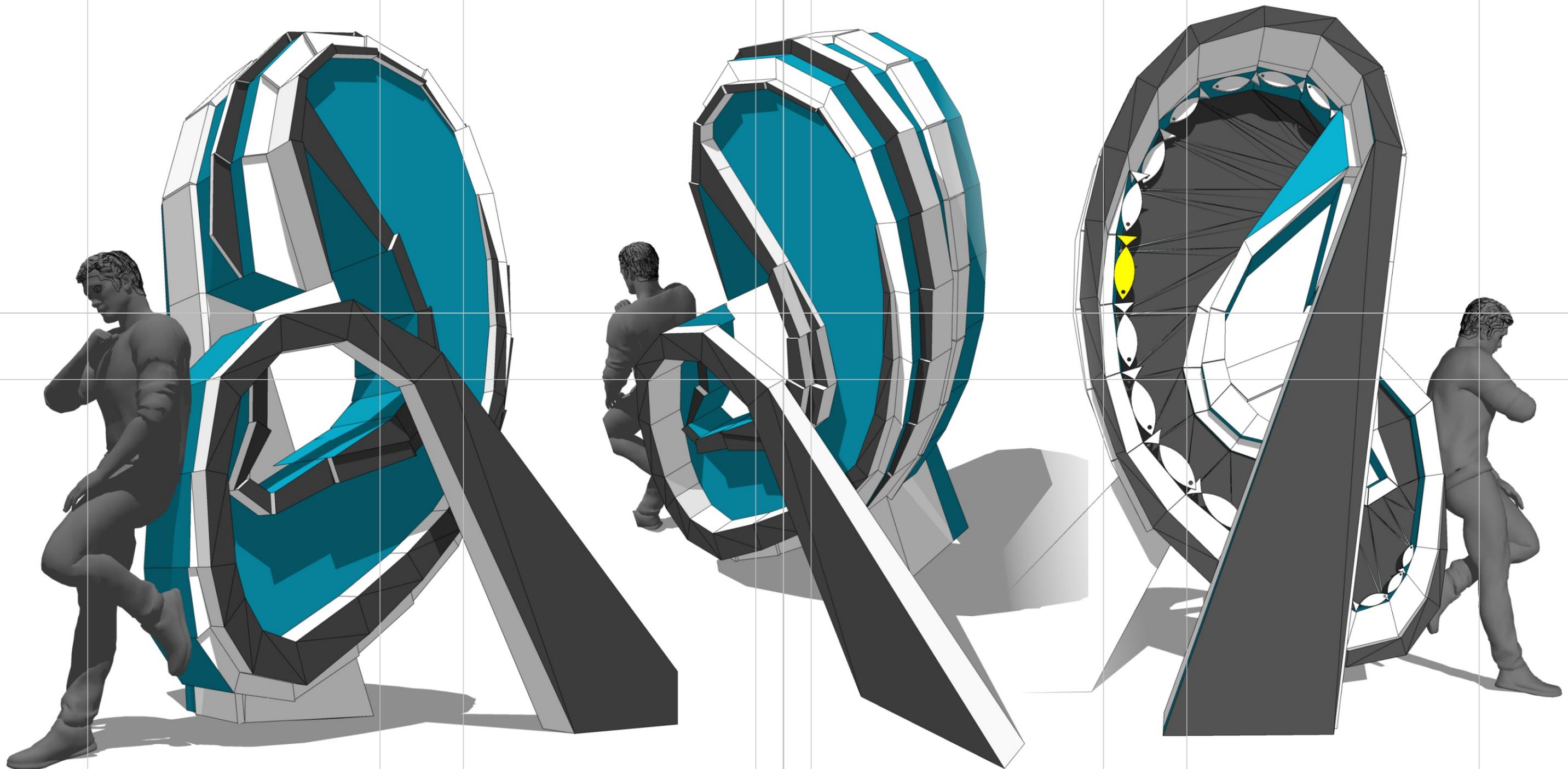
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я слышу”.

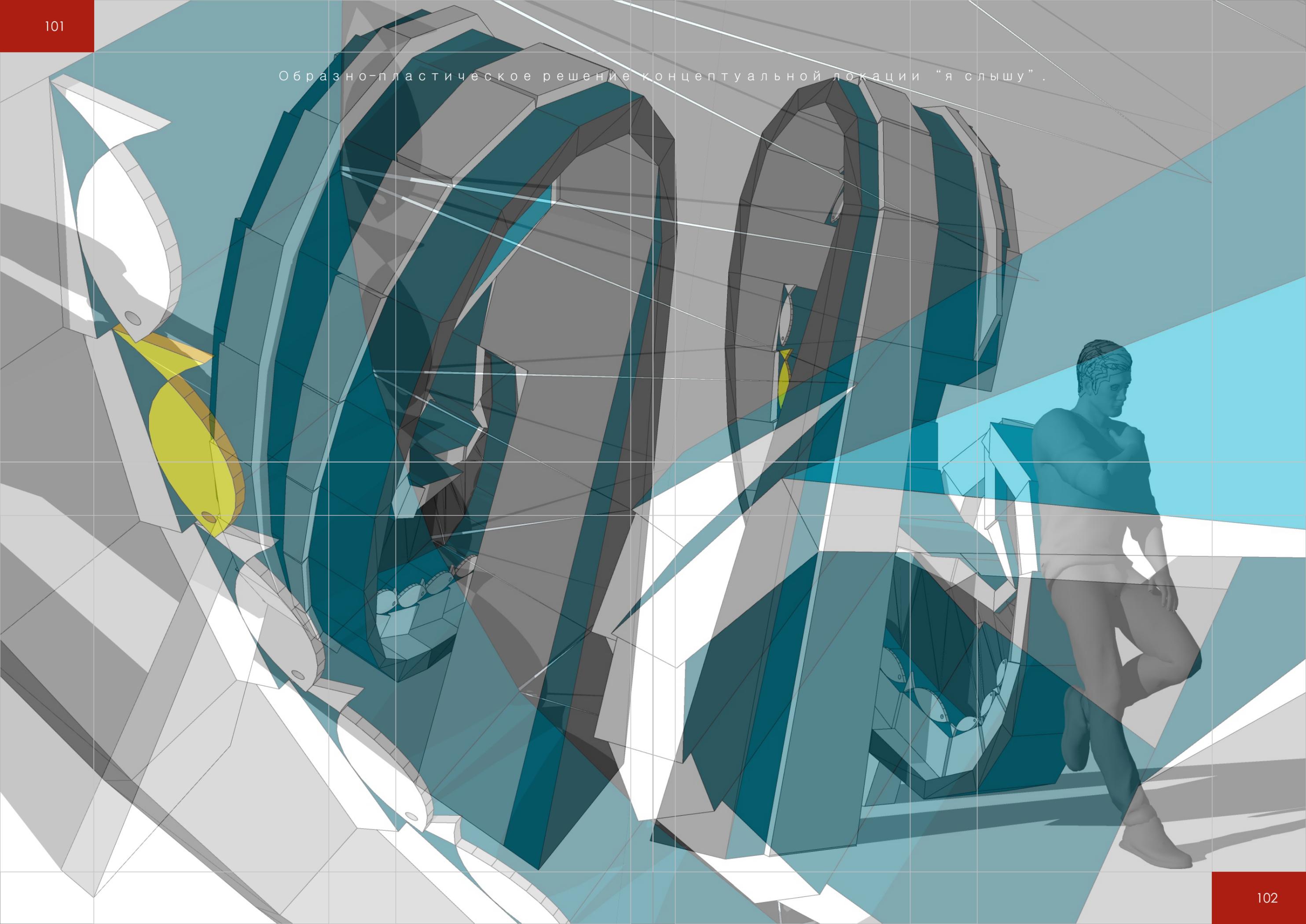
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я слышу”.

Образно-пластическое решение концептуальной локации “я слышу”.

Образно-пластическое решение концептуальной локации "я слышу".

Чувствуя запах, который нас привлекает, мы вдыхаем аромат любви с наслаждением, а выдыхаем не углекислый газ, а чувства, новые, необычные и сильные. Нос является в концепции своего рода шахтой с лифтом, который постоянно поднимает и опускает воздух и эмоции. Лифт, где ароматы смешиваются друг с другом и приобретают новые ощущения и чем глубже (выше) мы вдыхаем, тем сильнее эффект и впечатления, влияющие на частоту выдоха. Затаив дыхание, мы порой не выпускаем чувства наружу, но а когда выпускаем, то делаем это наиболее эмоционально и ярко. Лифт с чувствами несется на полной скорости раздваивая поток на 2 части: мужское и женское.

Воспринимает

Приятное-
Неприятное

Вдыхая аромат любви, человек посылает капсулу вверх, для того что бы она растворилась в легких и впиталась в каждую клеточку тела. Ароматы притягивают и сближают, они заманивают и создают память для того или иного, места, явления или человека. Дыхание – цикл, характерный именно в отношении носа, Он имеет множество этажей – разновидностей и этот цикл всегда соответствует нашим состояниям и ощущениям.

аромат – М

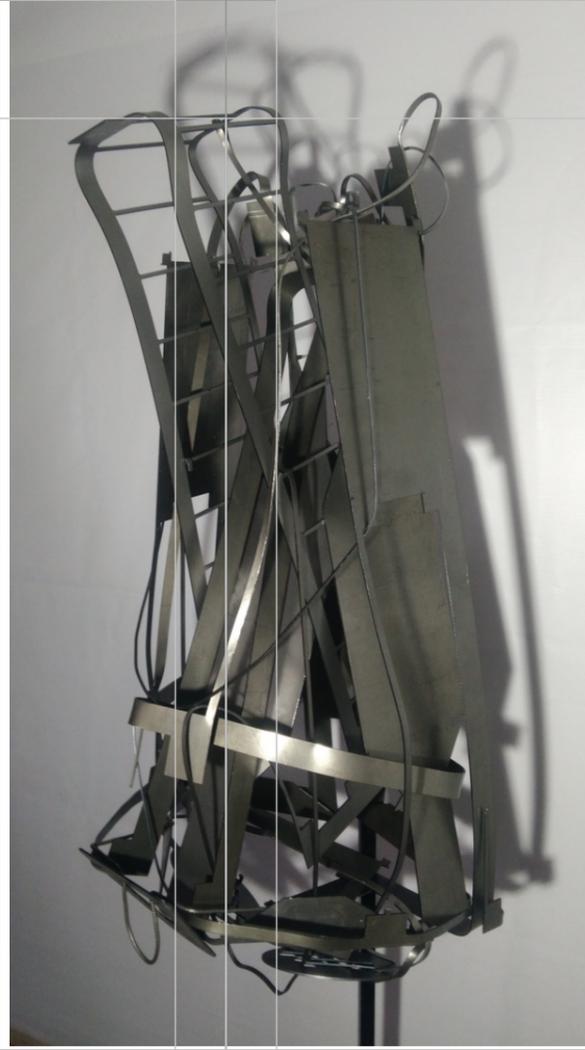
аромат – Ж

шахта чувств

З а х в а т ы в а е т

Дыхание – жизненно важная функция, которая присуща всем живым организмам, прекратить этот цикл невозможно. Здесь играет значение сам процесс циклического моделирования. Запахи окружают нас повсюду и способствуют возбуждению тех или иных потребностей организма. С чувствами запах связан достаточно тесно и капсула идущая внутрь или наружу в философском смысле всегда имеет разную структуру. Она словно таблетка может быть горькой и сладкой, может помочь или навредить. Поэтому чувства следующие наружу могут иметь как оттенок любви, так и неприятия.

Наши носовые крылья часто летают, когда им нравится или не нравится тот или иной аромат. Крылья носа могут демонстрировать различный характер, однако все же нос более статичный орган нежели глаз, но бури чувств в его шахте всегда непредсказуемы.

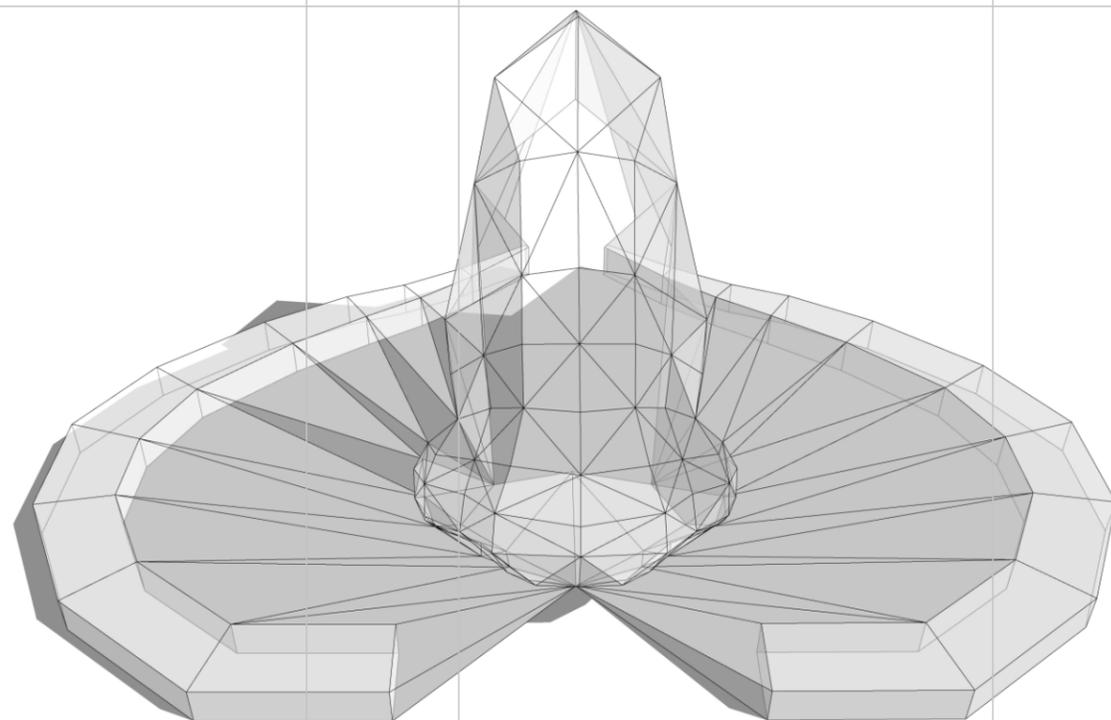
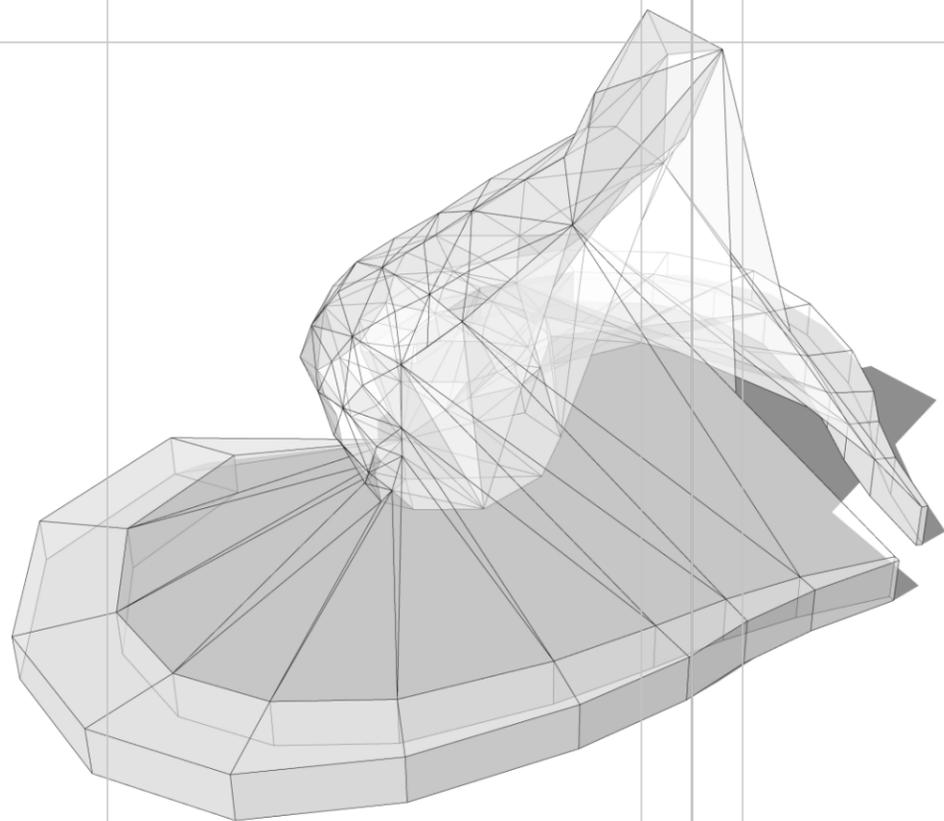
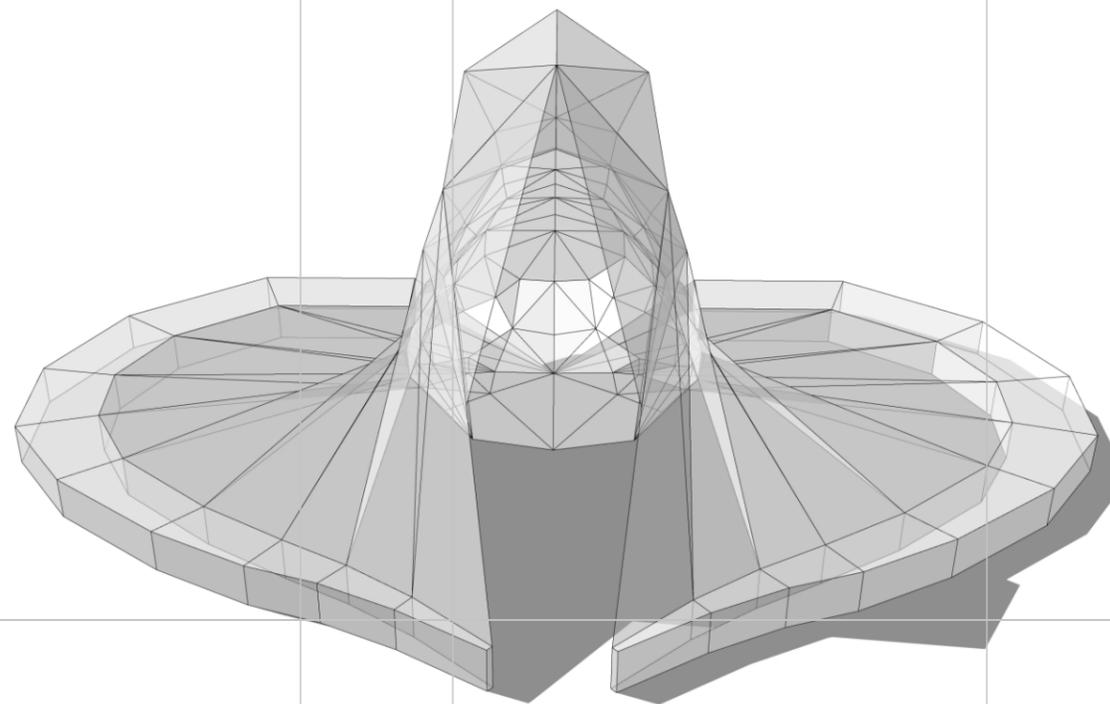
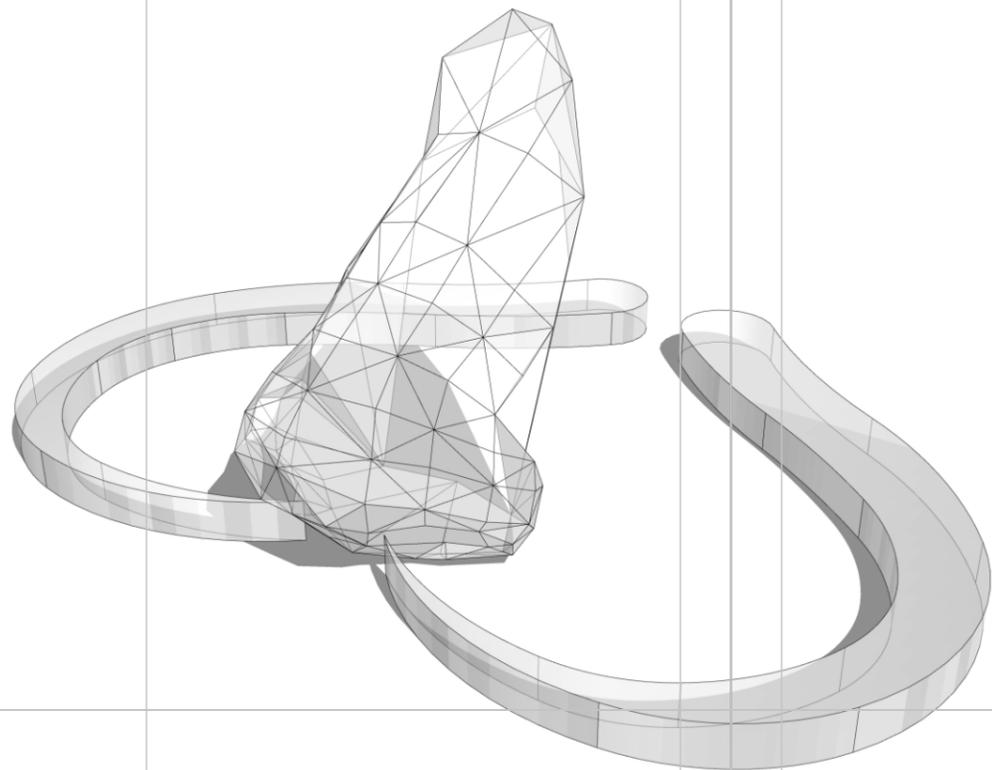
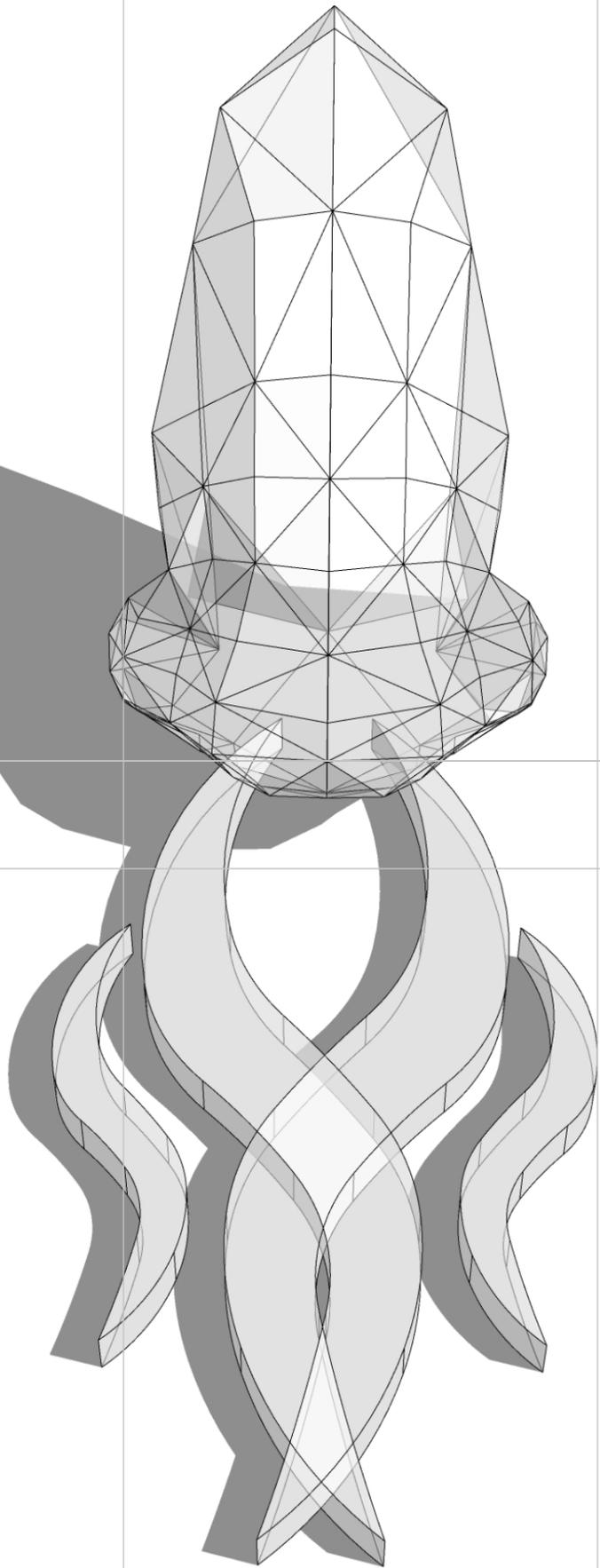

Эскизное предложение (скульптура "НОС")

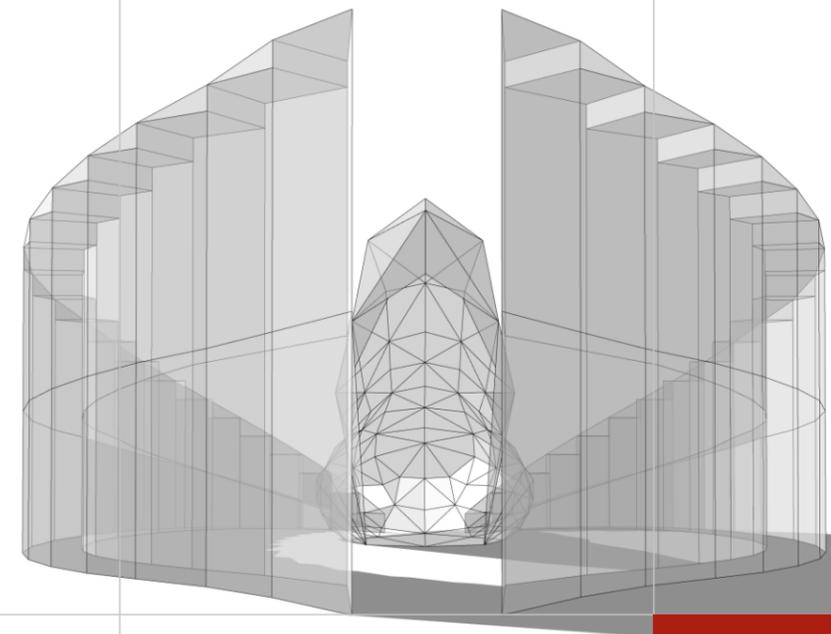
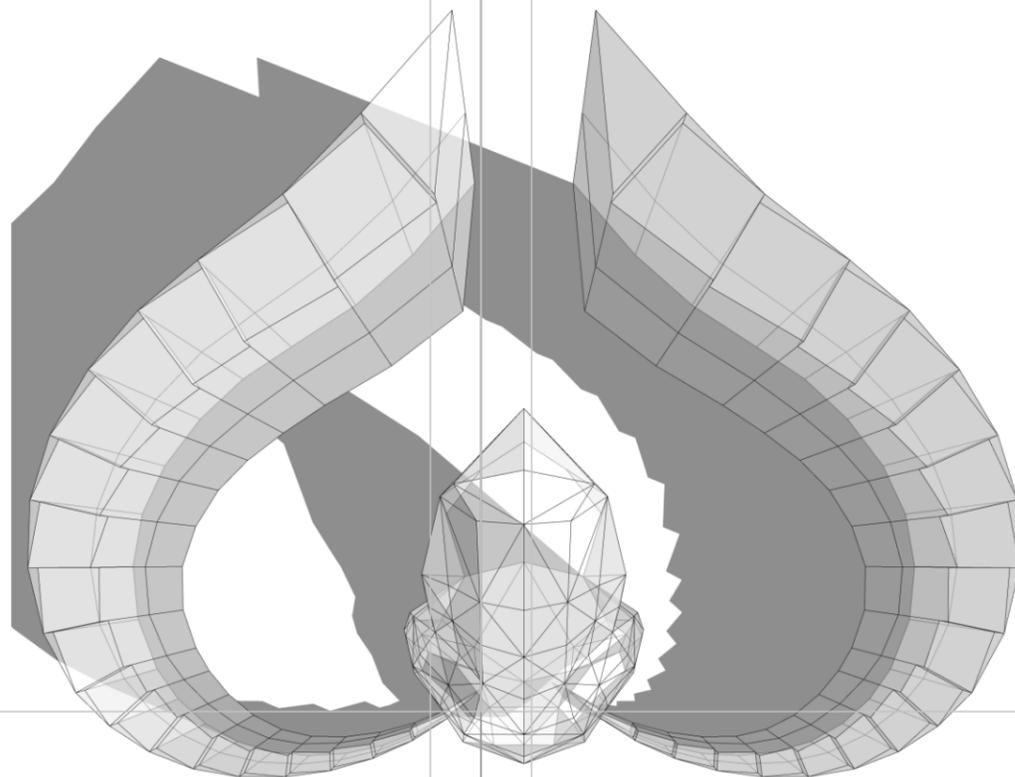
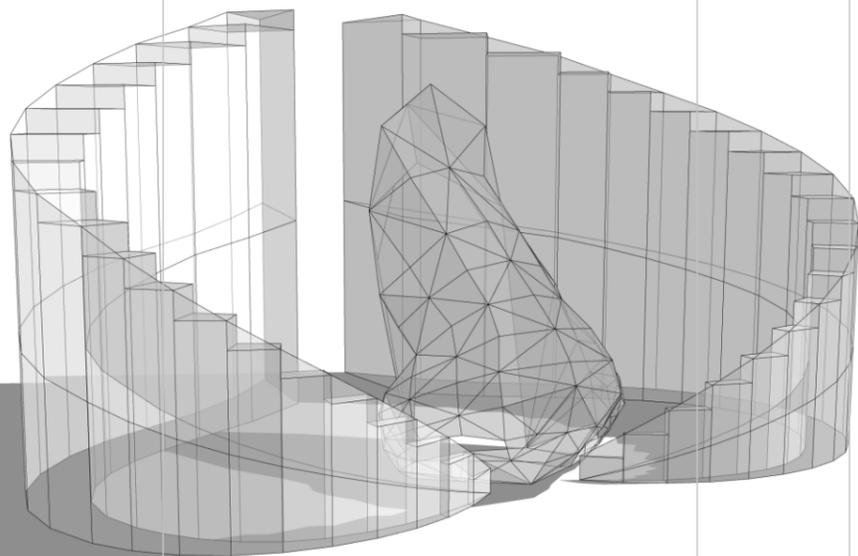
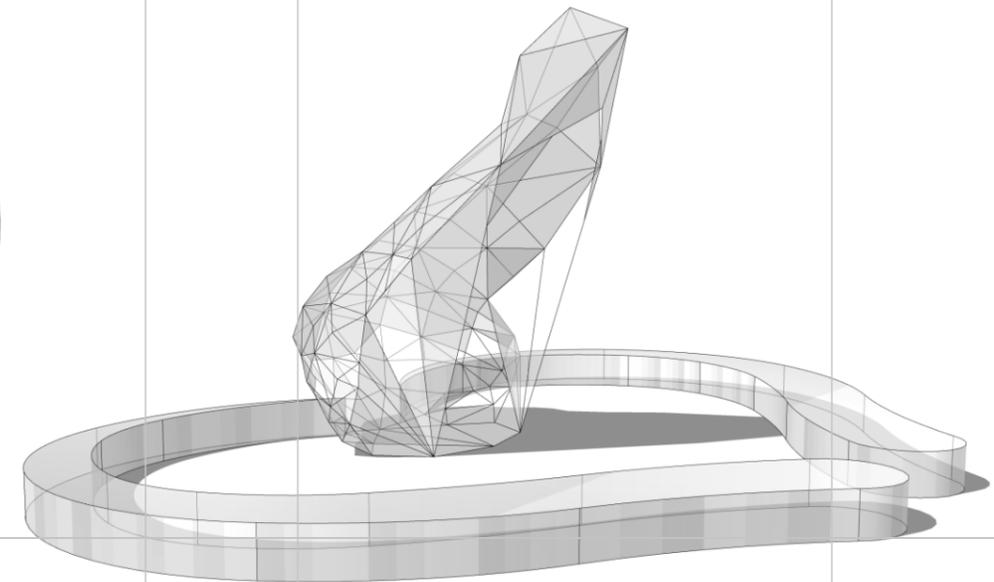
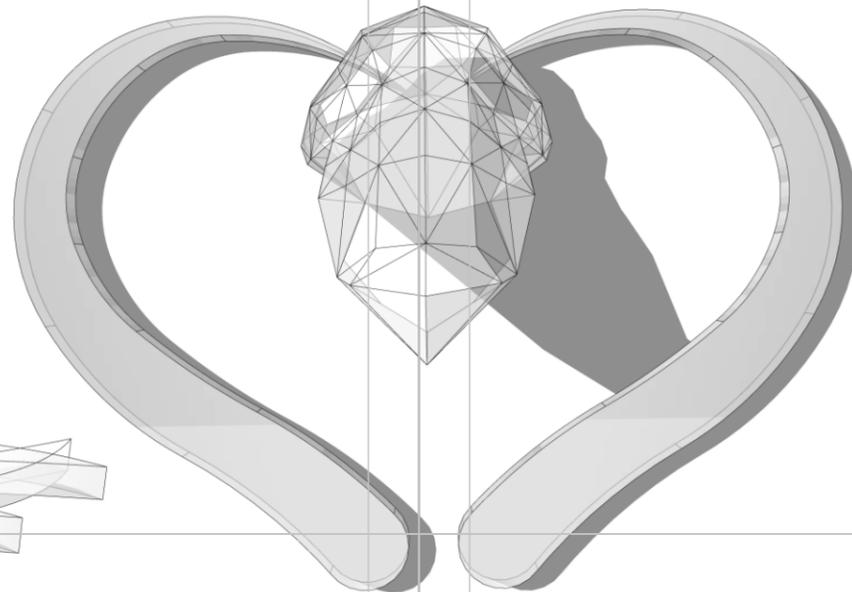
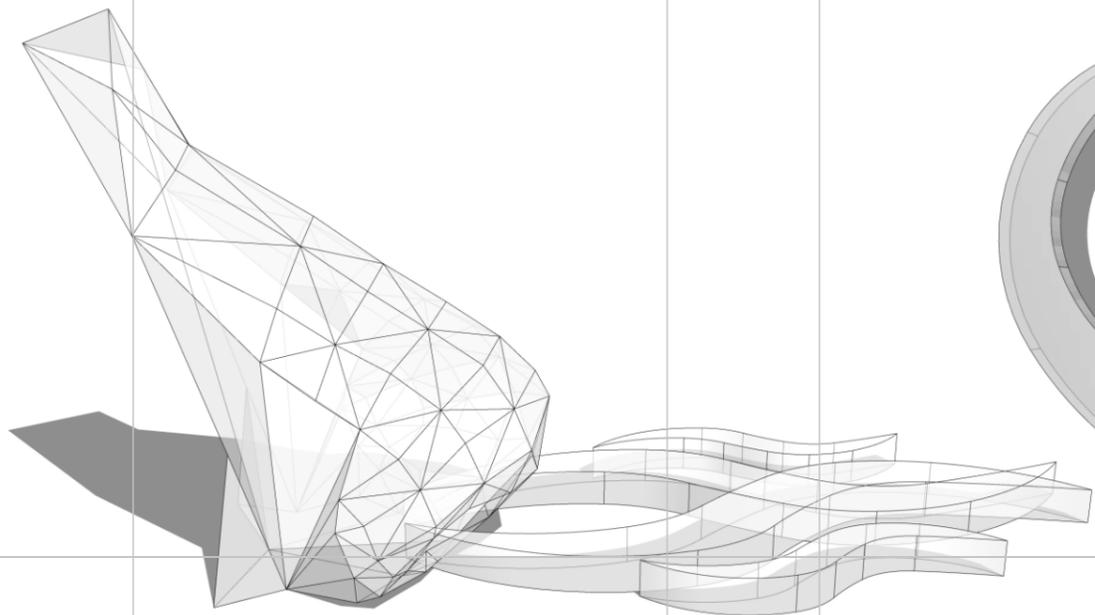

Нос – элемент чувственной композиционно законсервированной тэктоники, он поднимает капсулу аромата и опускает уже чувственный оттиск, оставшийся от него. Нос не всегда симметричен, он задает общие пропорции но раздвоенность каналов всегда заставляет одну часть дышать глубже и сильнее другой. Нос так же является дорогой к лесу, к его свежести и превосходству. Дорога, на которой мы вдыхаем, а природа выдыхает, для того что бы каждый из нас жил и наслаждался.

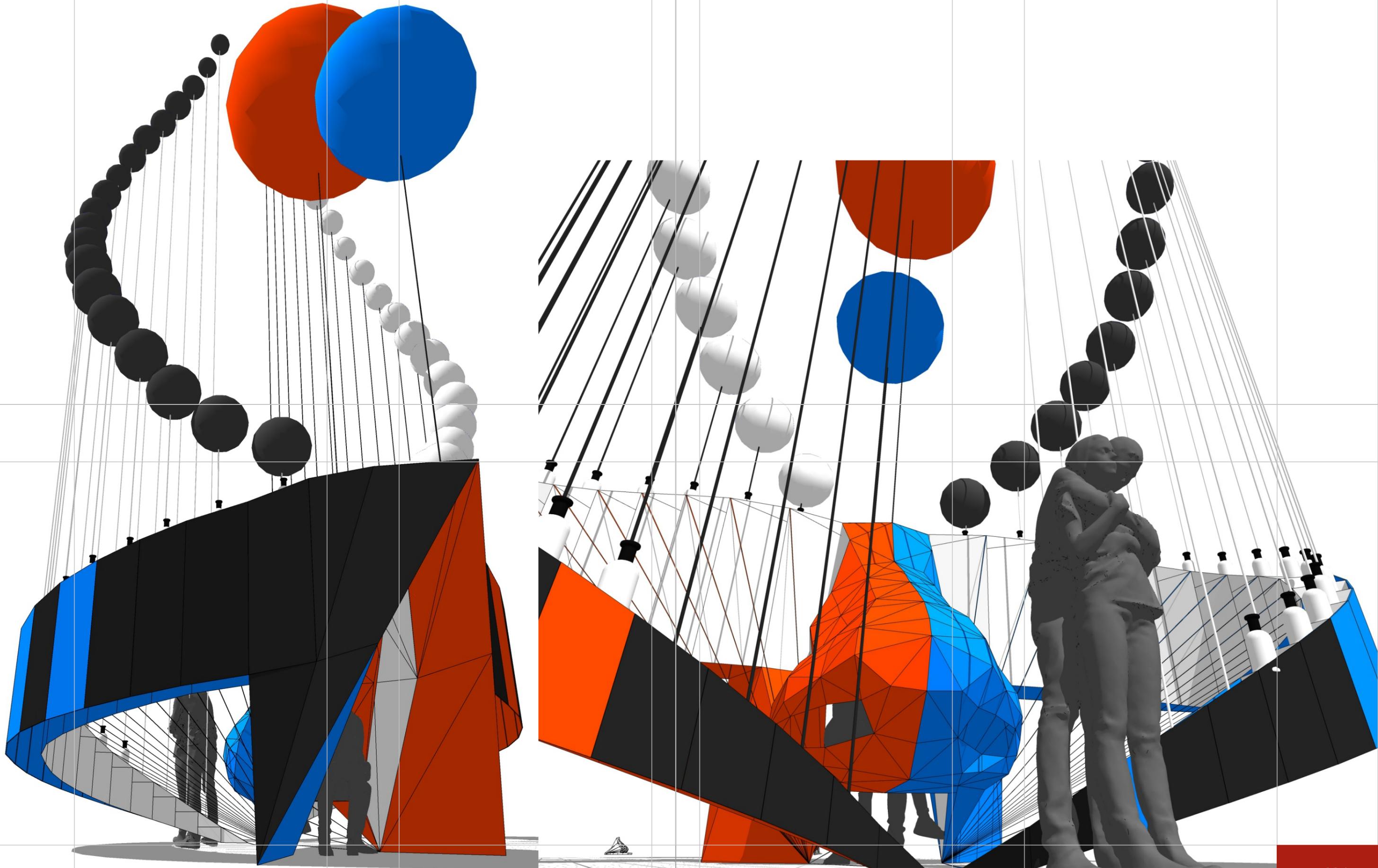
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я в дышаю” .

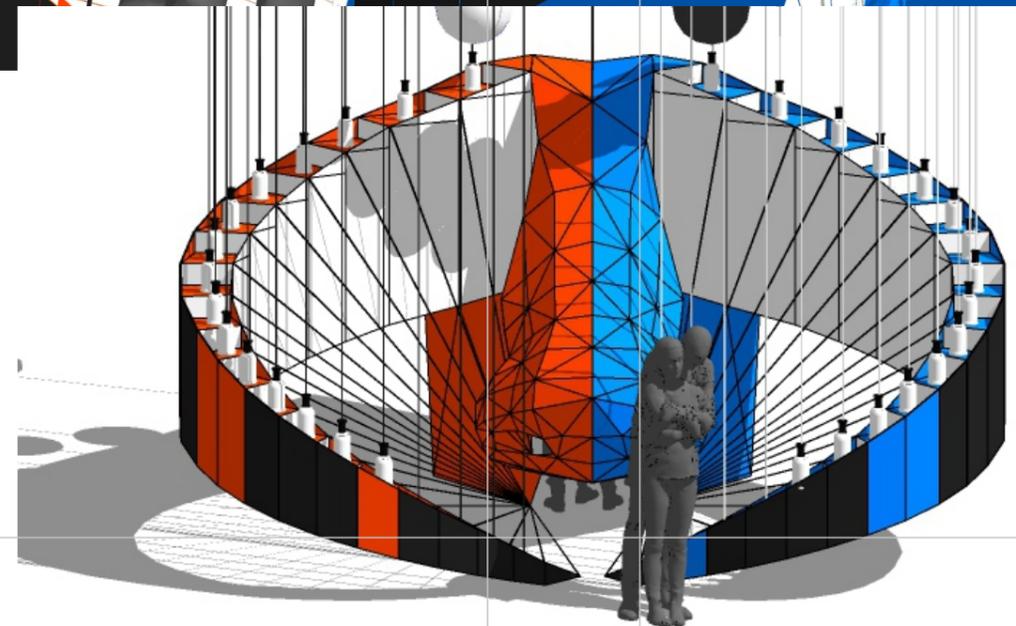
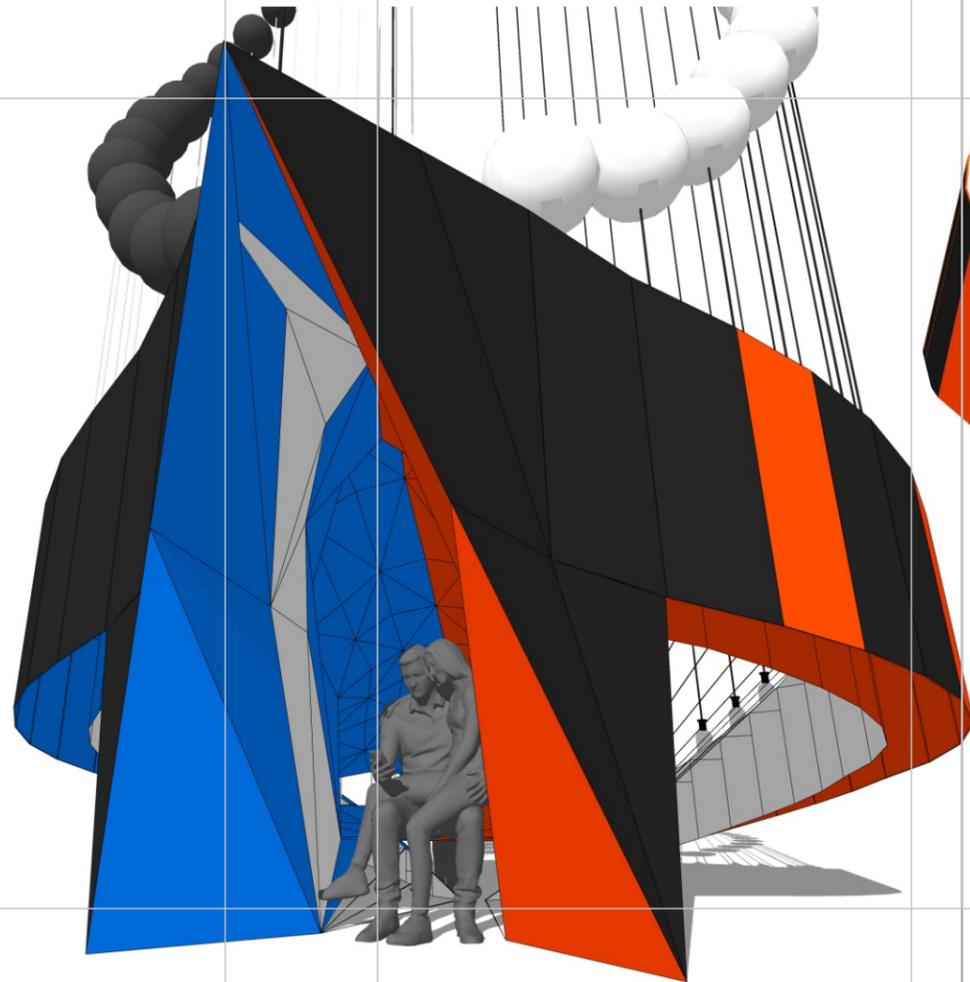
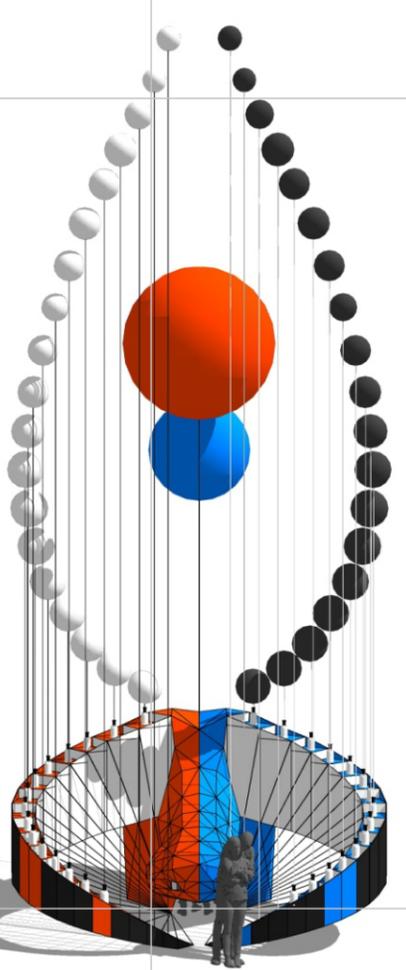
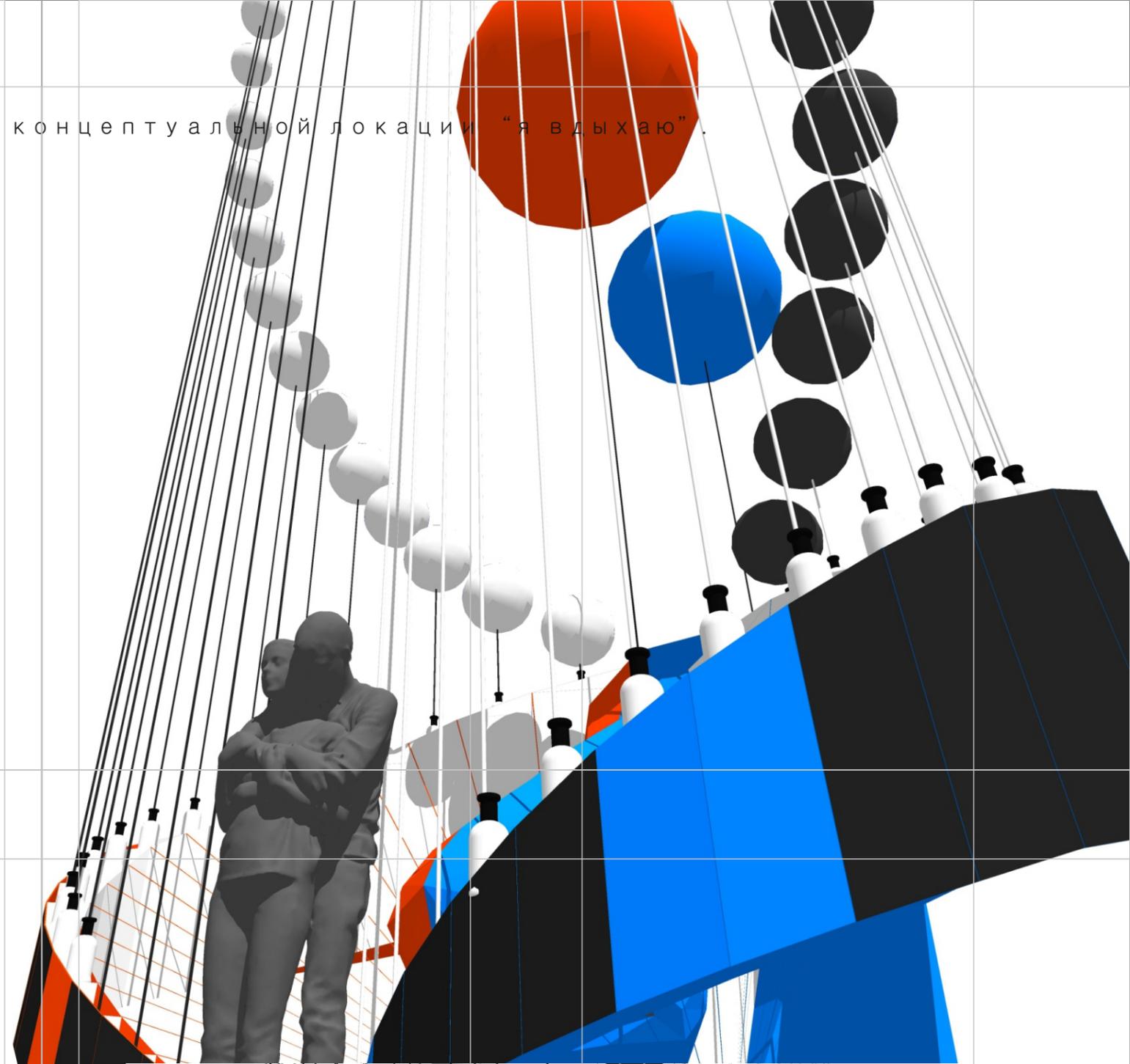
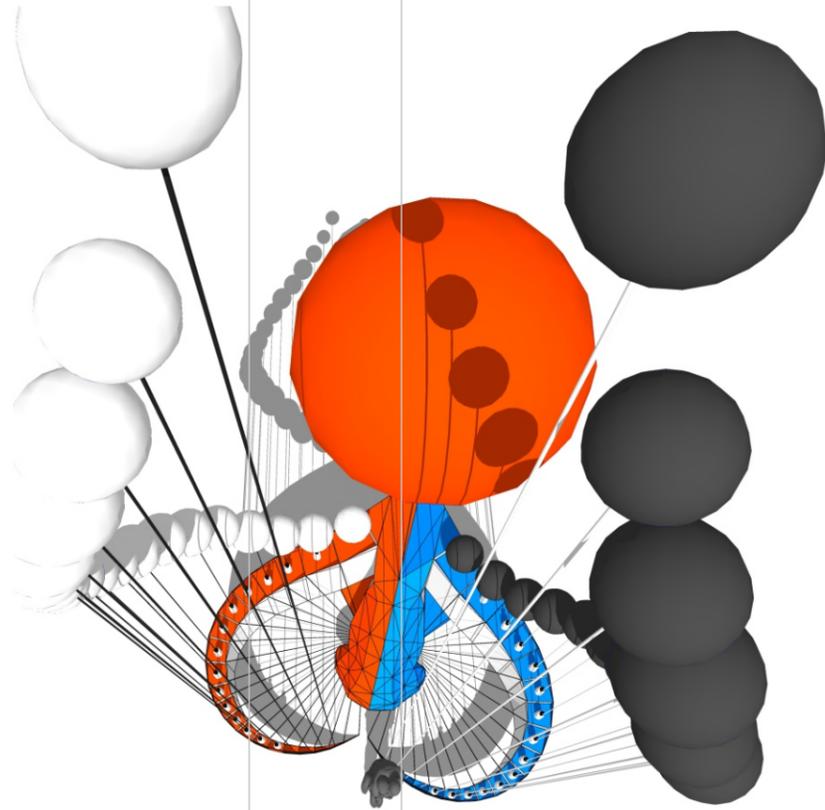
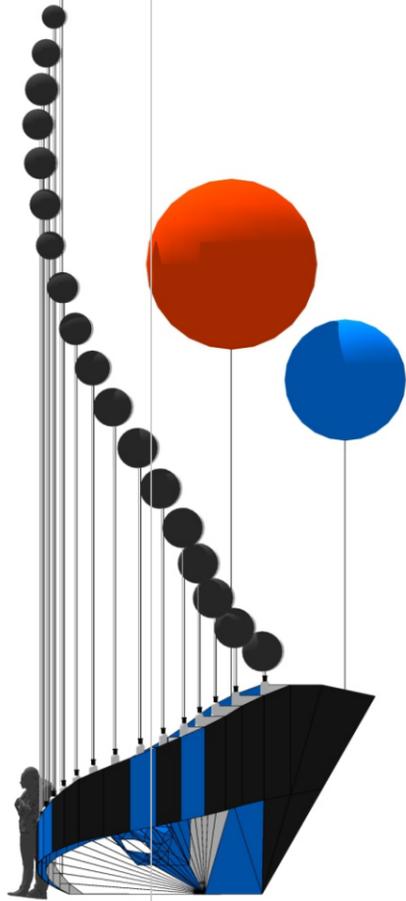
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я в дышаю” .

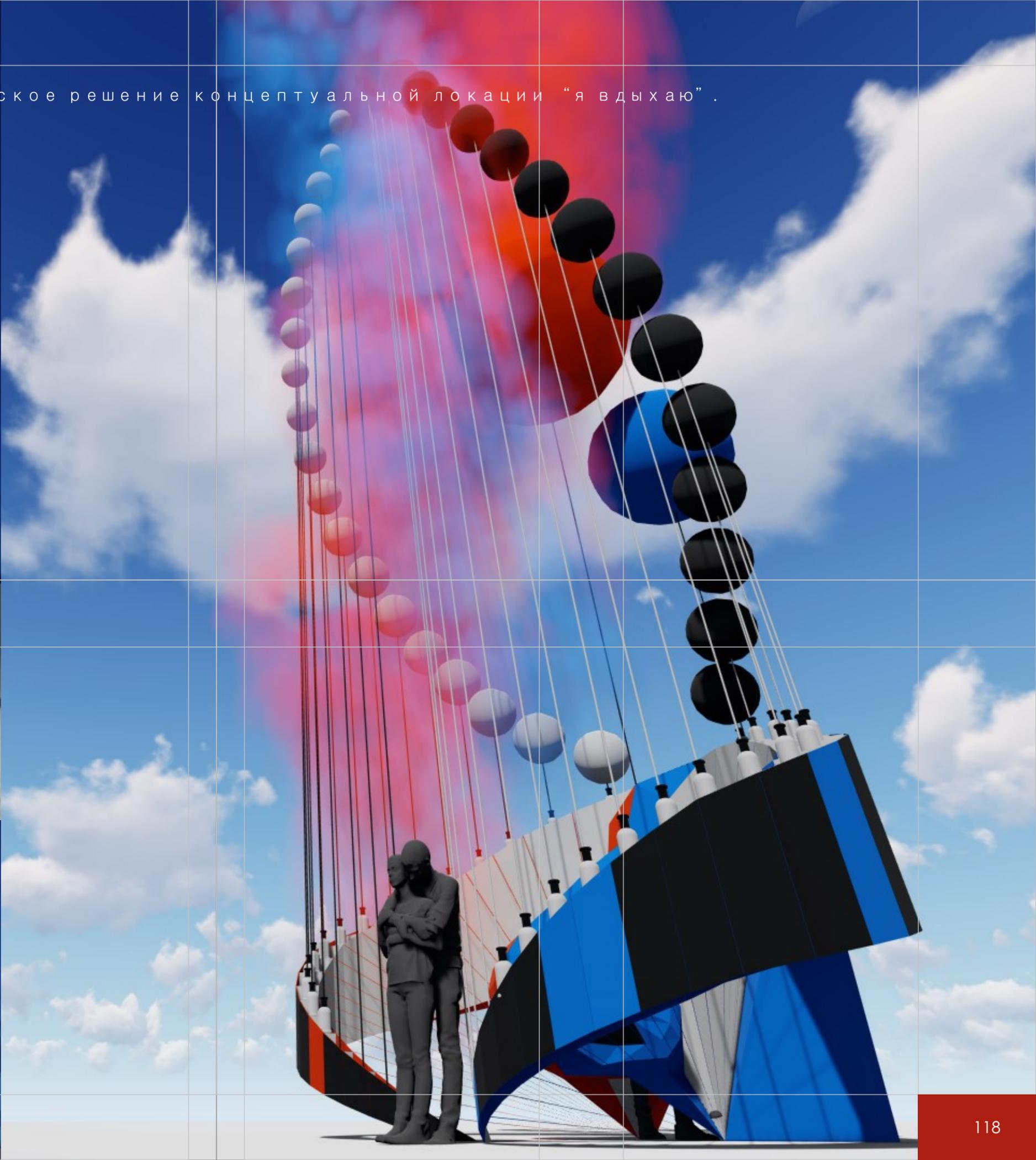
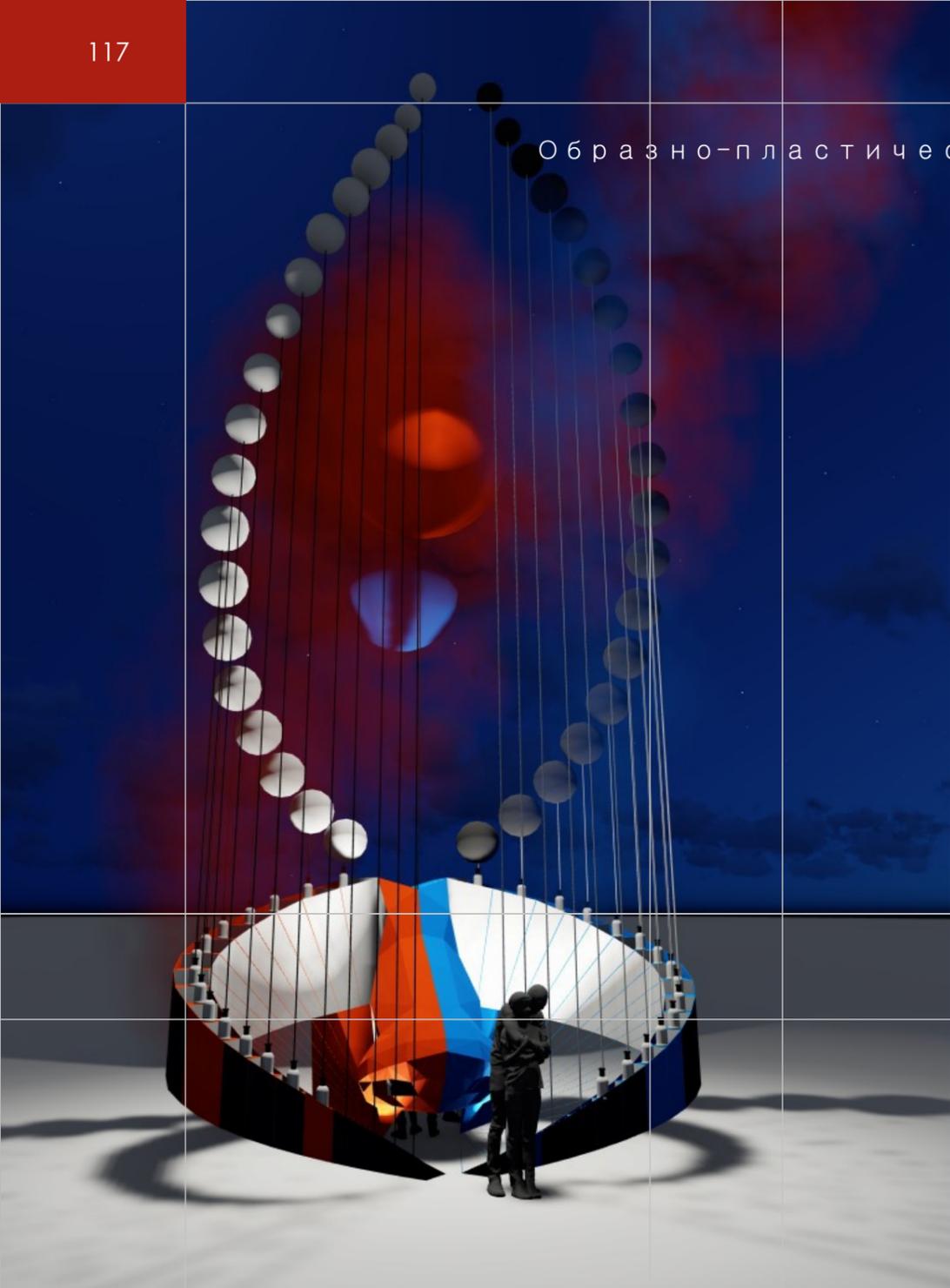
Образно-пластическое решение концептуальной локации “я в дышаю”.

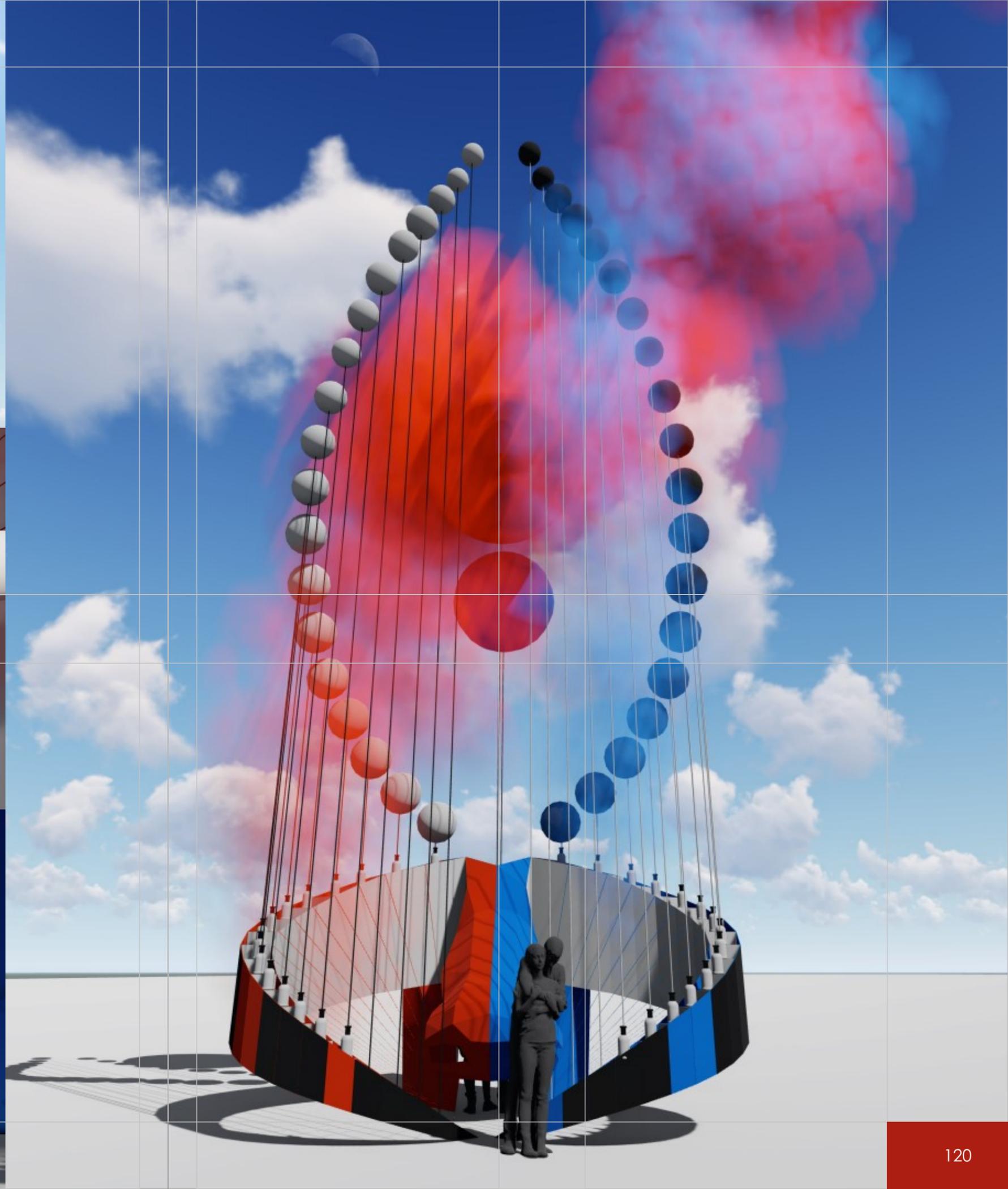
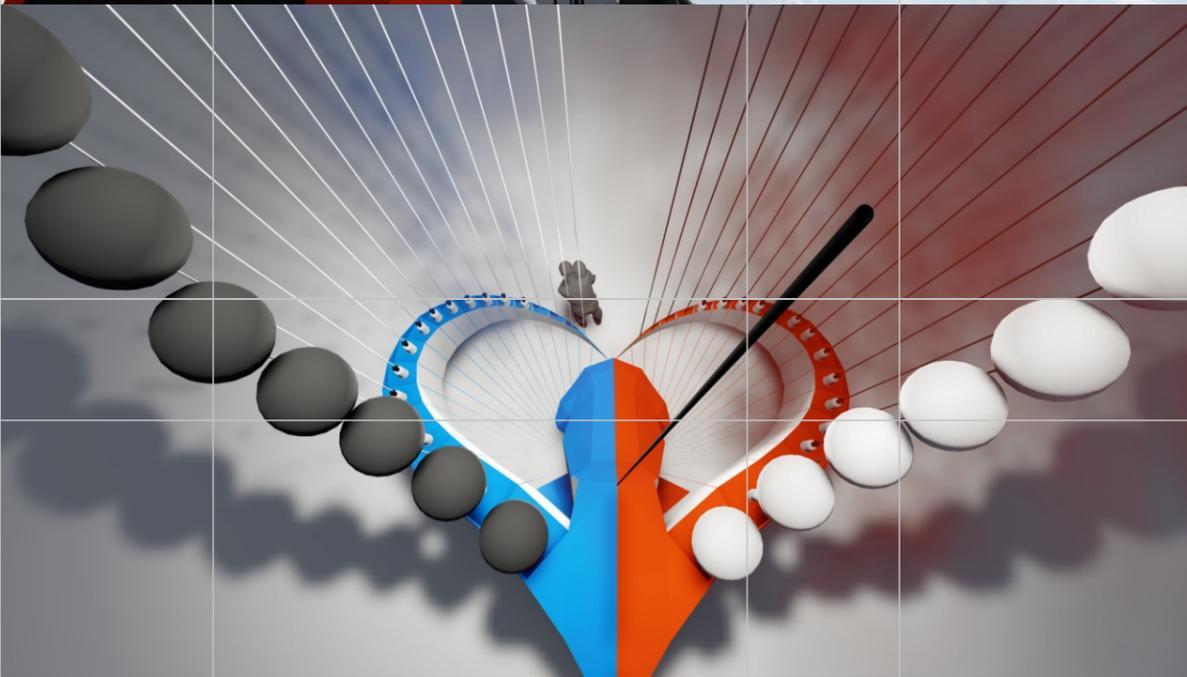

Образно-пластическое решение концептуальной локации "я вдыхаю".

Образно-пластическое решение концептуальной локации "я в дышаю".

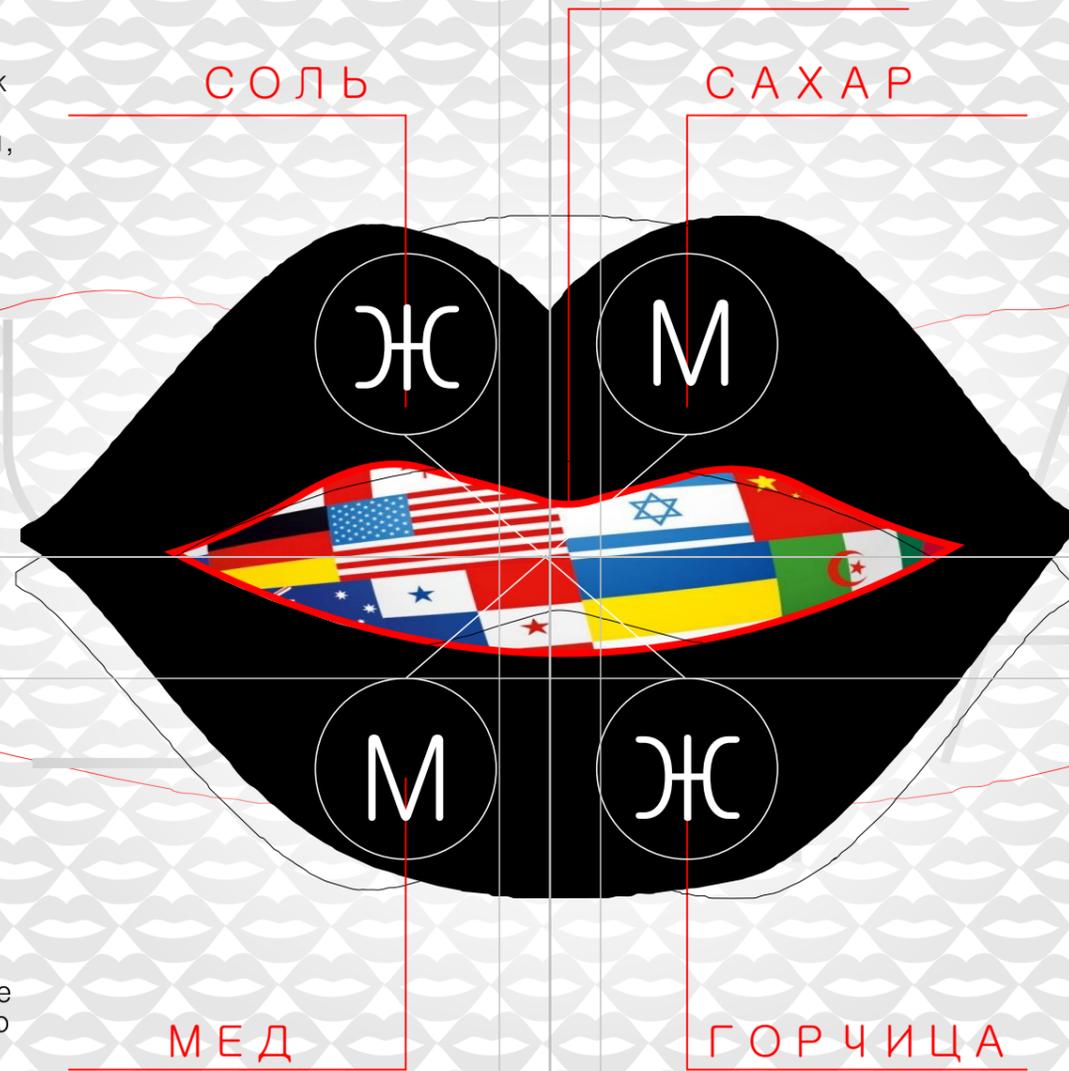

Губы чувствуют и ощущают не только прикосновения, но и имеют собственные сформированные вкусы. Верхняя губа по концепции имеет двойной референт: соль и сахар, два полярных компонента, делающих нашу жизнь сладкой или горькой и имеющие схожую структуру, однако чувства не всегда находятся в гранулированном состоянии, они способны таять и превращаться в такие же полярные компоненты, но уже горчицу и мед, как бы стекающие вниз. Все это говорит о многообразии чувственных отношений, они всегда яркие, но такие разные, их объединяет лишь близость и связь на физическом и смысловом уровнях. Губы – подвижный компонент, способный кардинально изменять состояние эмоций и чувств, используя для этого весь периметр, объединяющий соль, сахар, горчицу и мед.

В осприимают

Вкусное –
Невкусное

Углы губ, как координационные рычаги, постоянно меняют положение и образ действия. В целом данную образно-смысловую концепцию можно обозначить как “Русская кухня”, где можно найти ощущения на любой вкус, ведь на Руси всегда так и было. В доме всегда были натуральные продукты, но рот также связан и с языком, языком общения, который активно взаимодействует с губами, но язык над чувствами неподвластен, а именно, никак не влияет на разницу языков и их особенности, а значит чувства, есть всеобъемлющий синтез в системе языковых групп и не имеет значения на каком из языков ты говоришь. Разумеется, между нами преобладает и дружба и конфликты (и сладость и горечь), но все мы находимся в одной системе. Мы множество гранул сахара и соли, готовые вот-вот столкнуться или превратиться в единую массу и меда и горчицы, как единый народ.

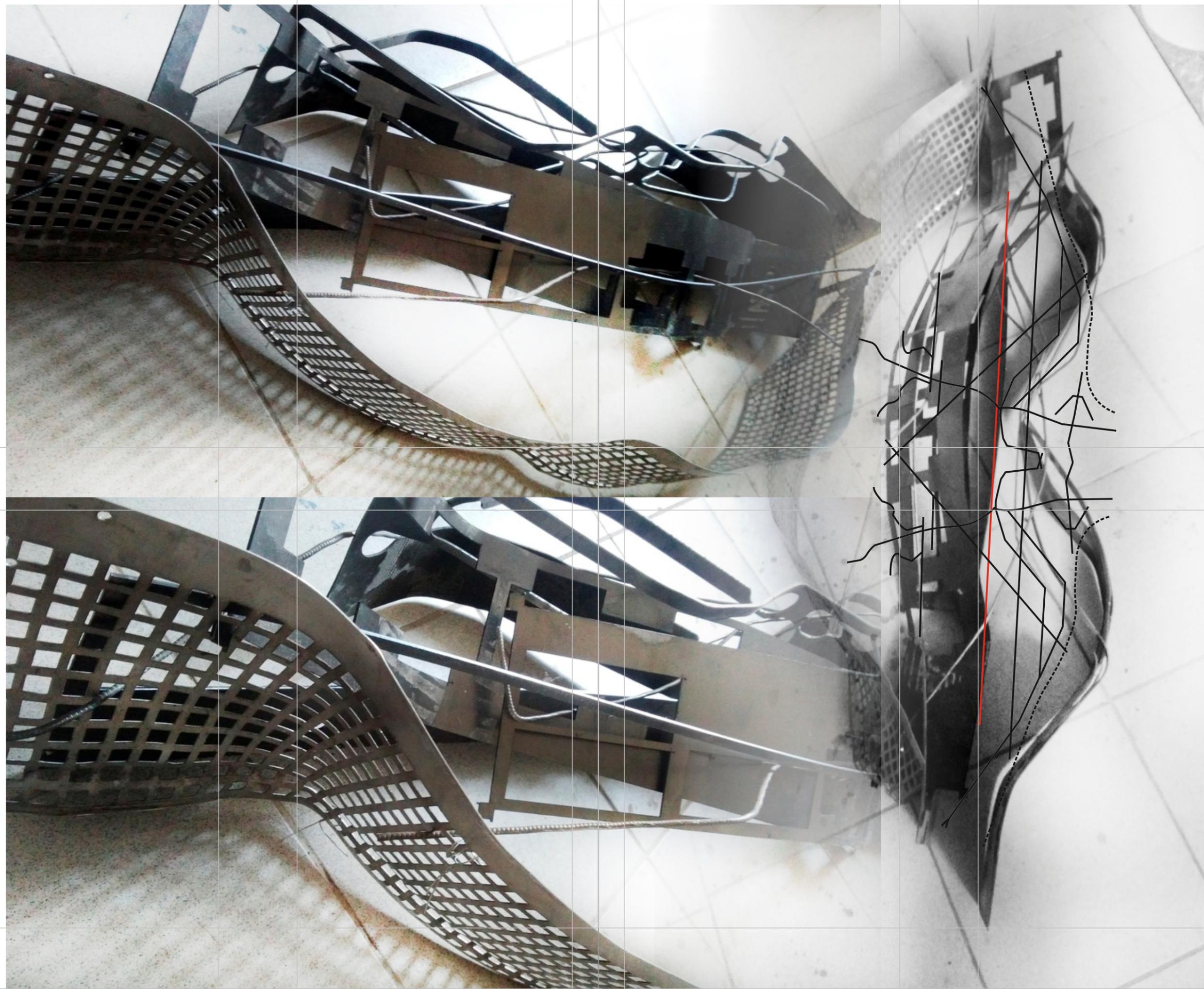

Северные народы, южные, а так же запад и восток, все мы по разному чувствуем и воспринимаем. Соль и Сахар – белые, крепкие, самостоятельные. Горчица и мед – сплоченные, темнокожие, теплые. Когда мы кричим друг на друга, мы разомкнуты и разделены, но когда мы встречаем друг друга широкой улыбкой, мы сближаемся и сводим на НЕТ все расстояния и разногласия, не смотря на то, что верхняя губа зачастую нависает над нижней.

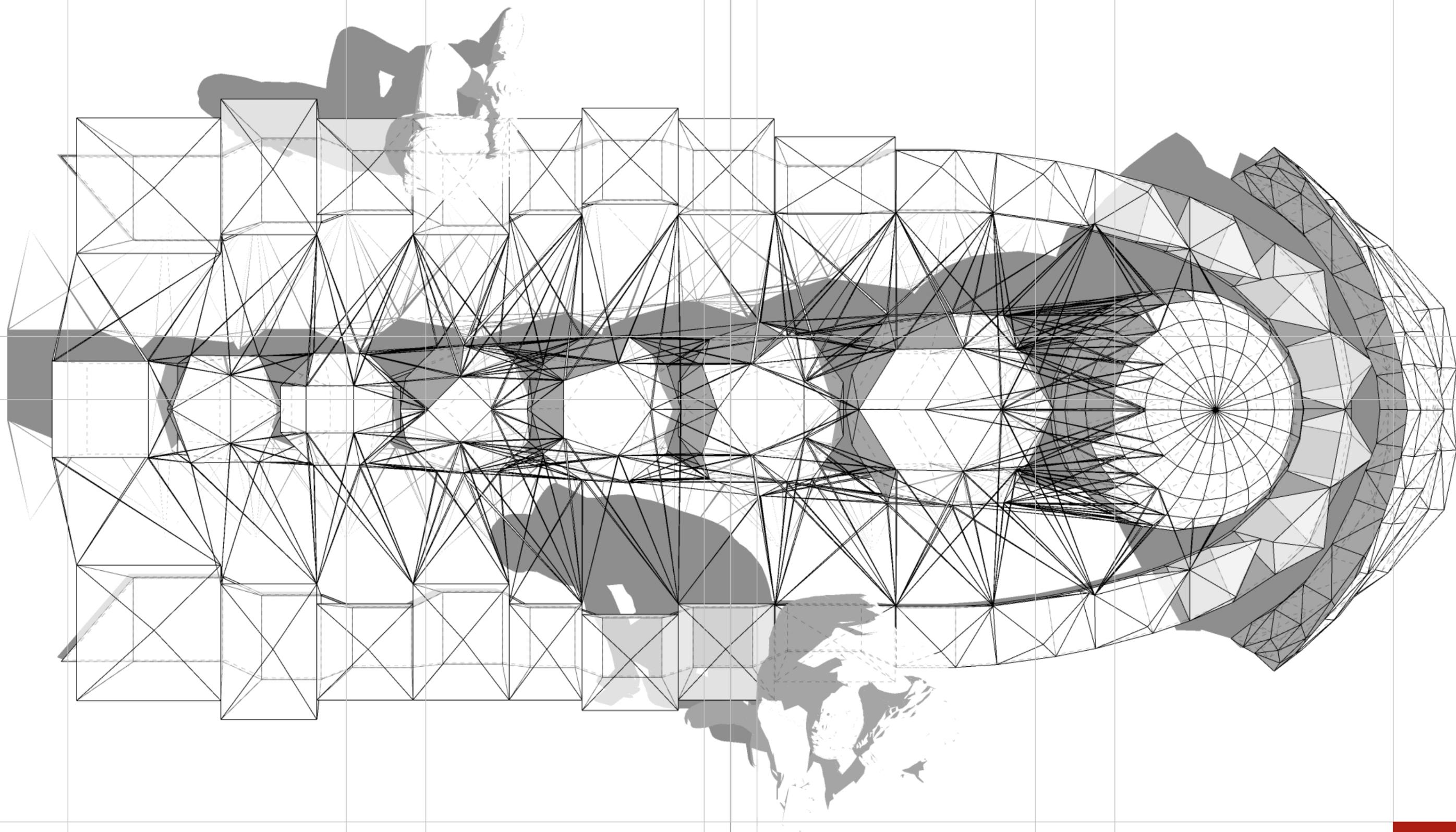
Д емонстрируют

Улыбка –
Гнев

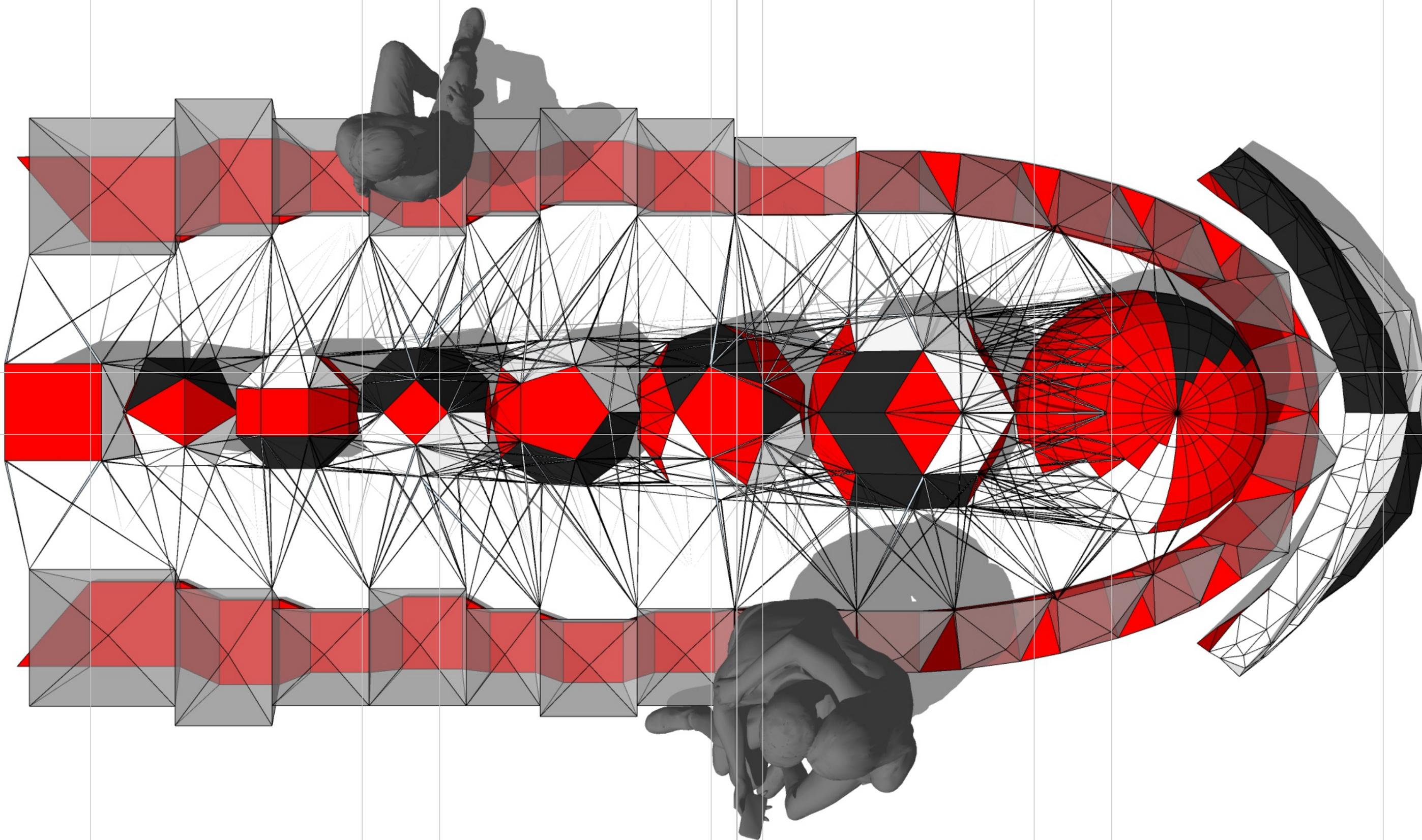
Раскрытие чувств на концепции губ является завершающим и наиболее полным, ведь губы чувствуют вкусы и прикосновения и они же являются наиболее чувственным органом восприятия. Губы так же не только воспринимают, но и демонстрируют свои эмоции по средствам изменения своей геометрии, положения и цвета. Верхняя губа, так же как и нижняя обладают и мужскими и женскими характеристиками: Соль, горчица – девочка, сахар, мед – мальчик. Это уравнивает их как в правах, так и в самих чувствах.

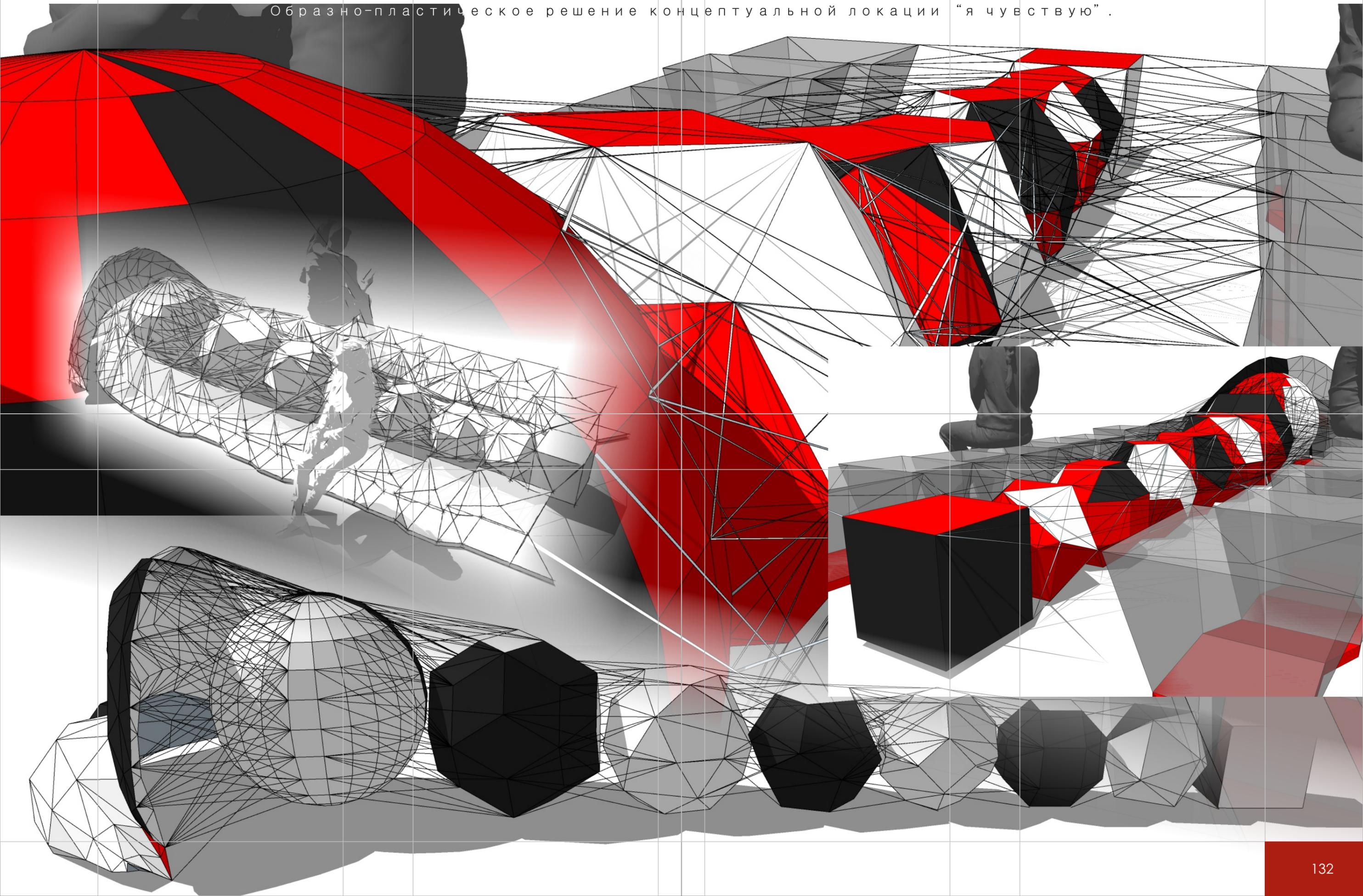
Образно-пластическое решение концептуальной локации "я чувствую".

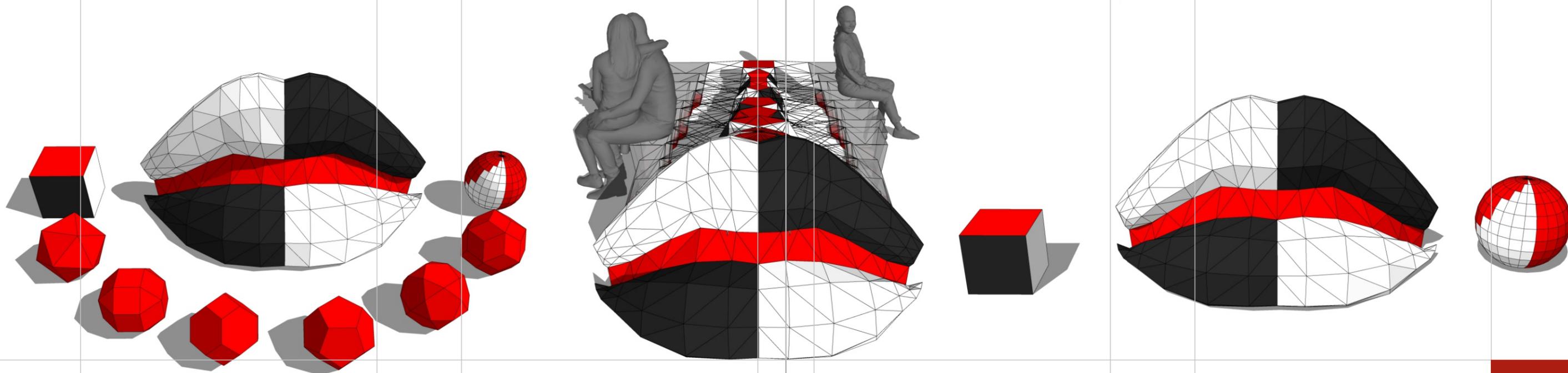
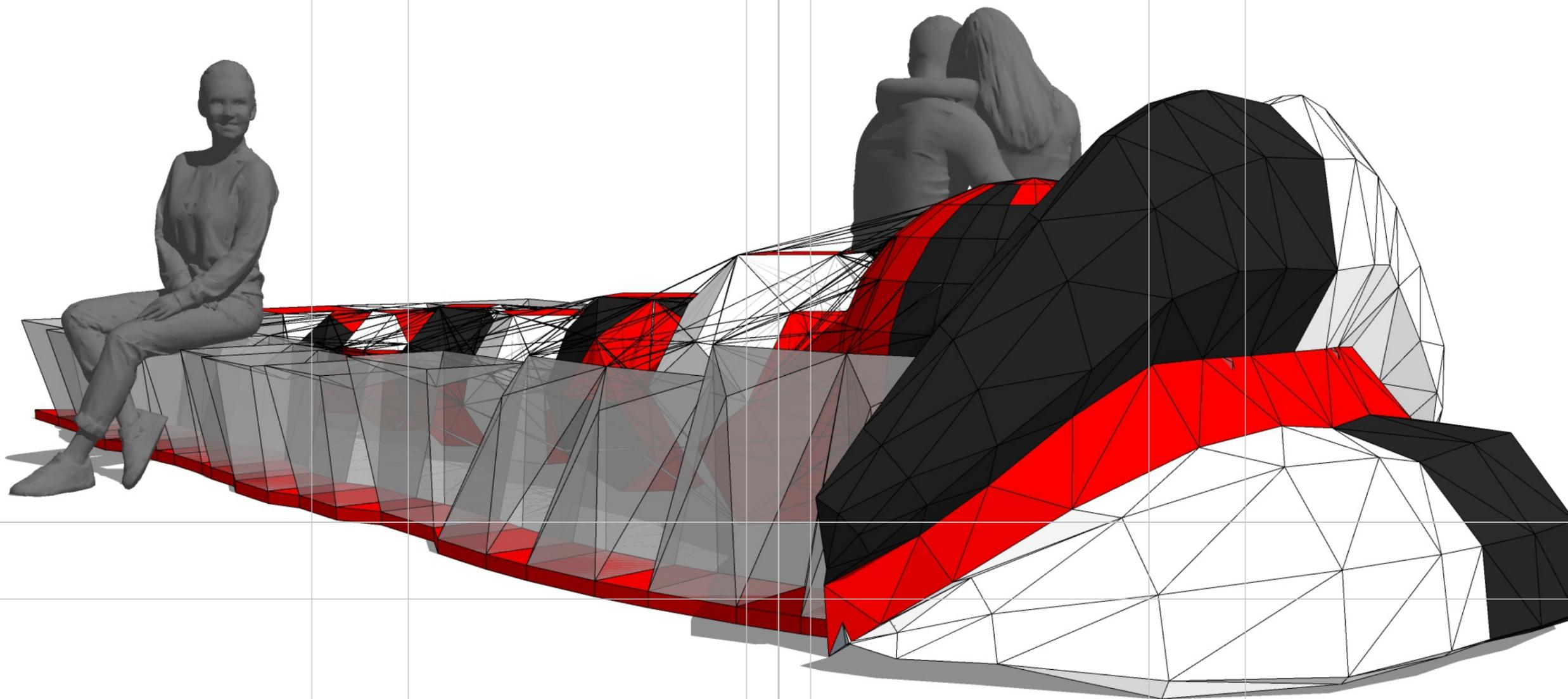
Образно-пластическое решение концептуальной локации "я чувствую".

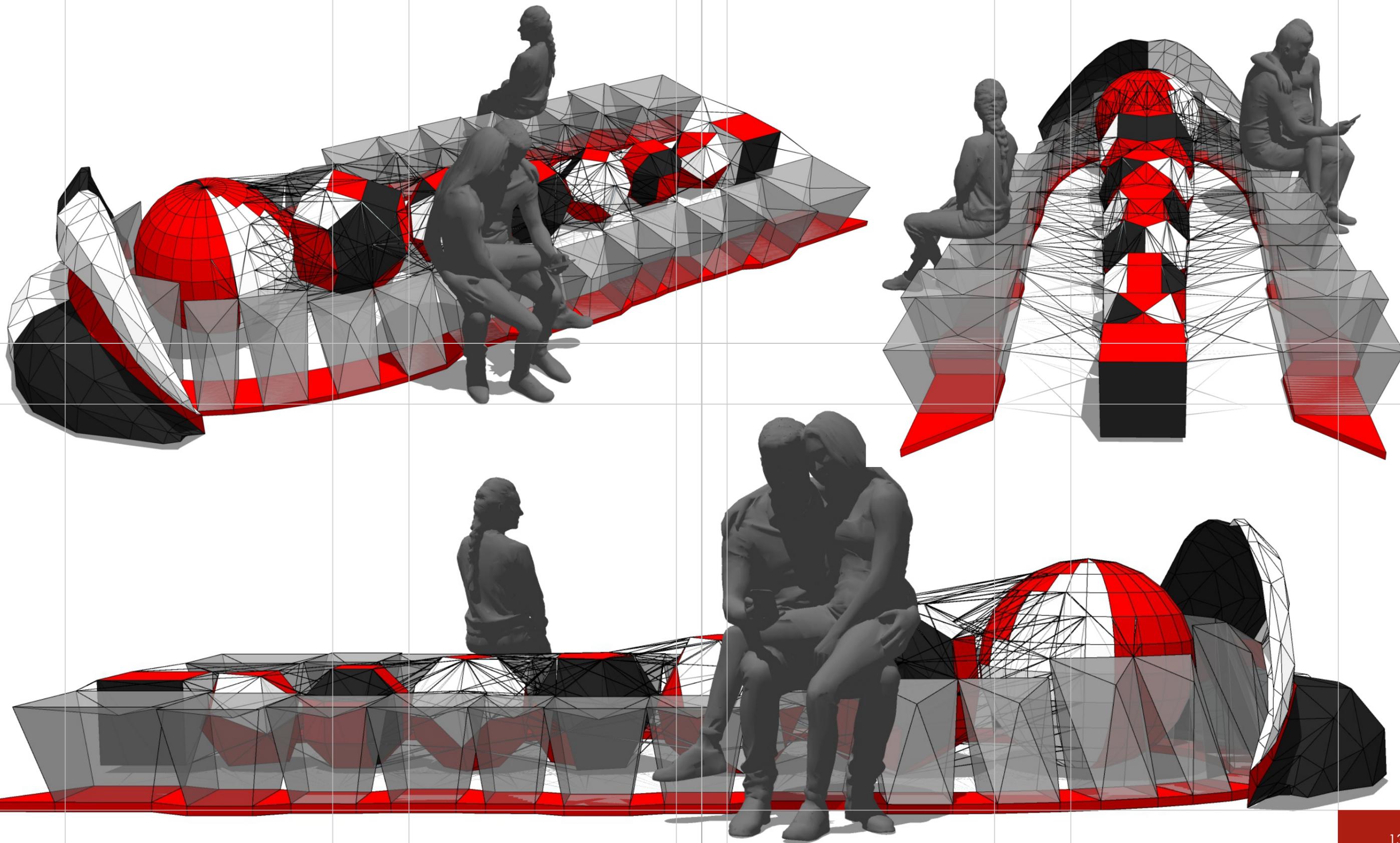
Образно-пластическое решение концептуальной локации "я чувствую".

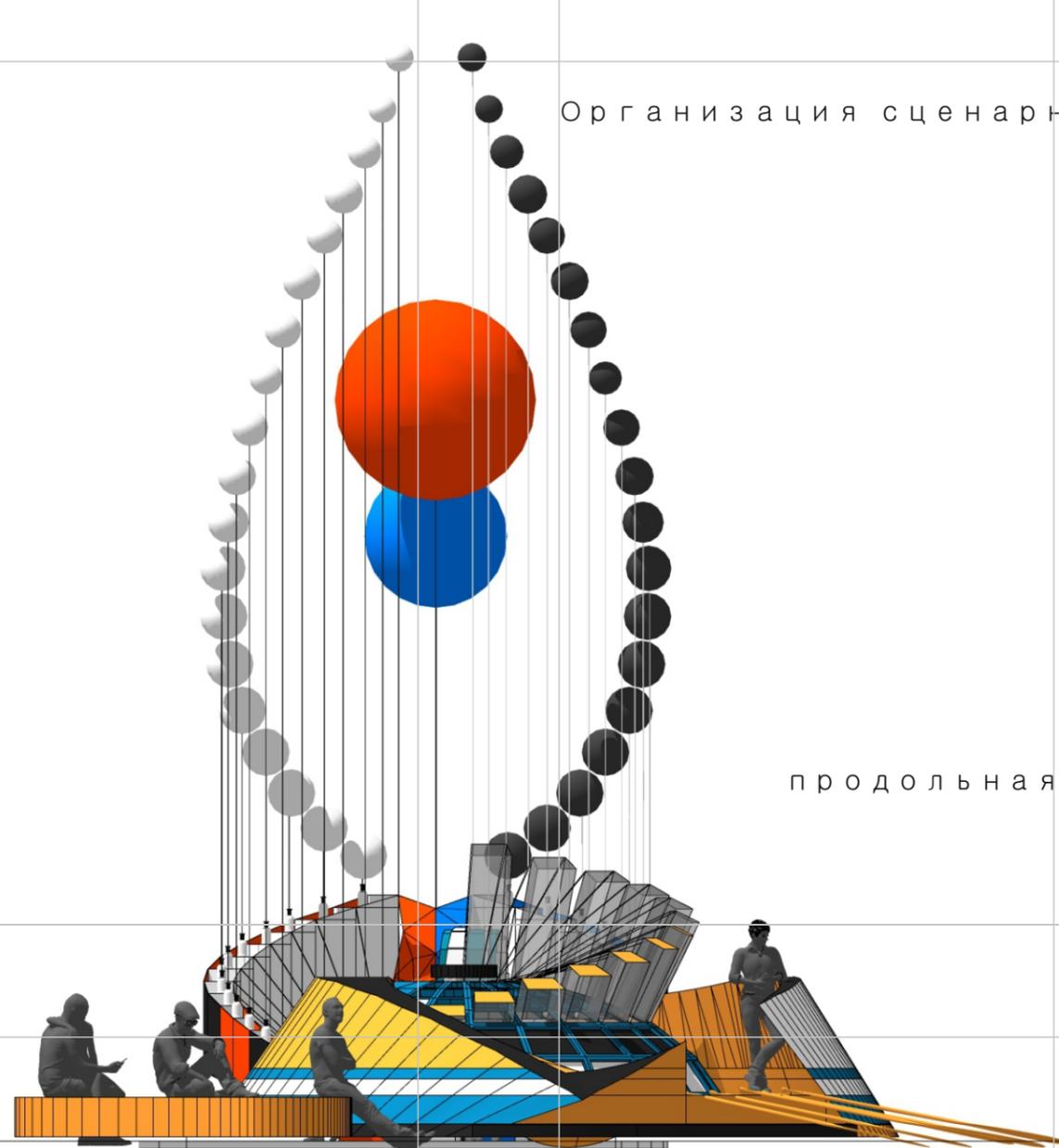
Образно-пластическое решение концептуальной локации "я чувствую".

Образно-пластическое решение концептуальной локации "я чувствую".

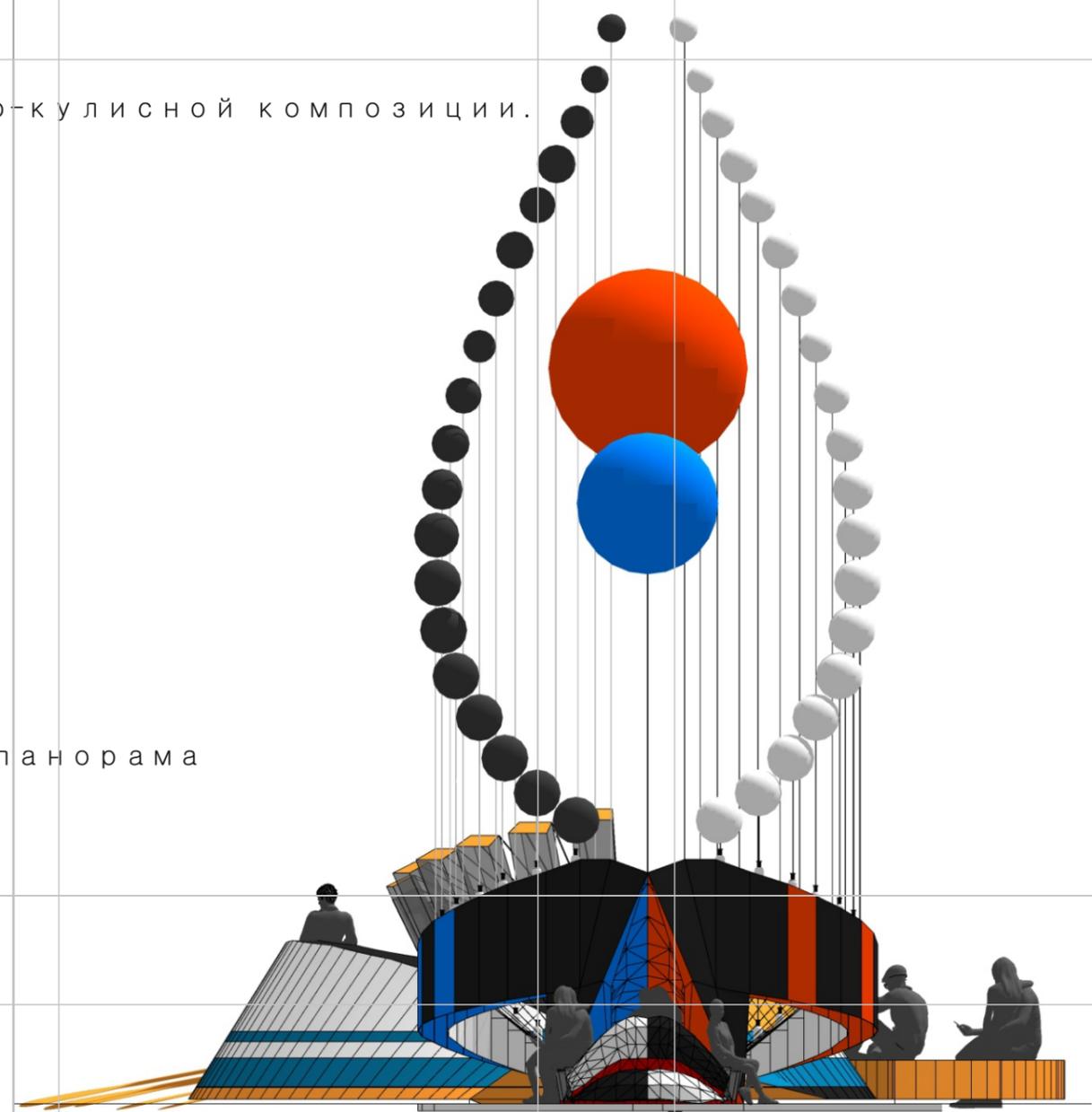

Организация сценарно-кулисной композиции.

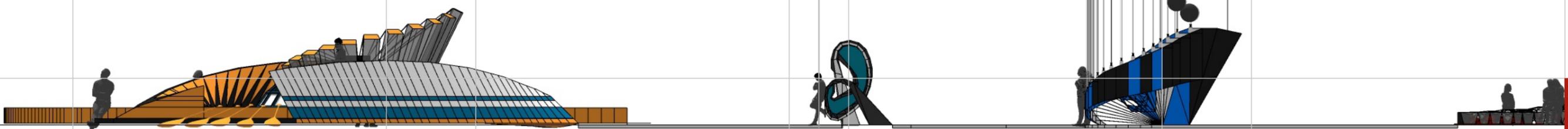
восточная панорама

продольная панорама

западная панорама

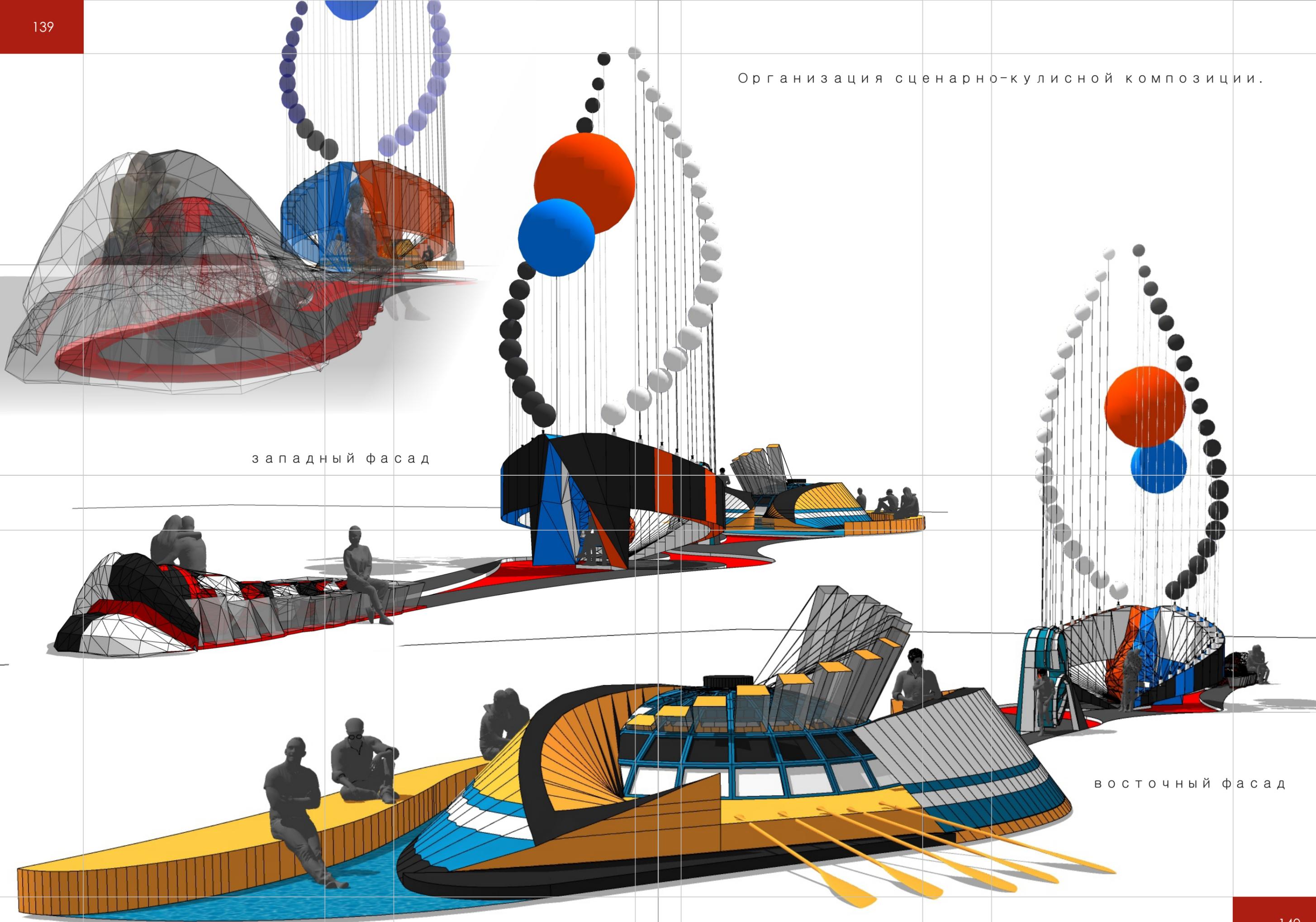
продольная панорама

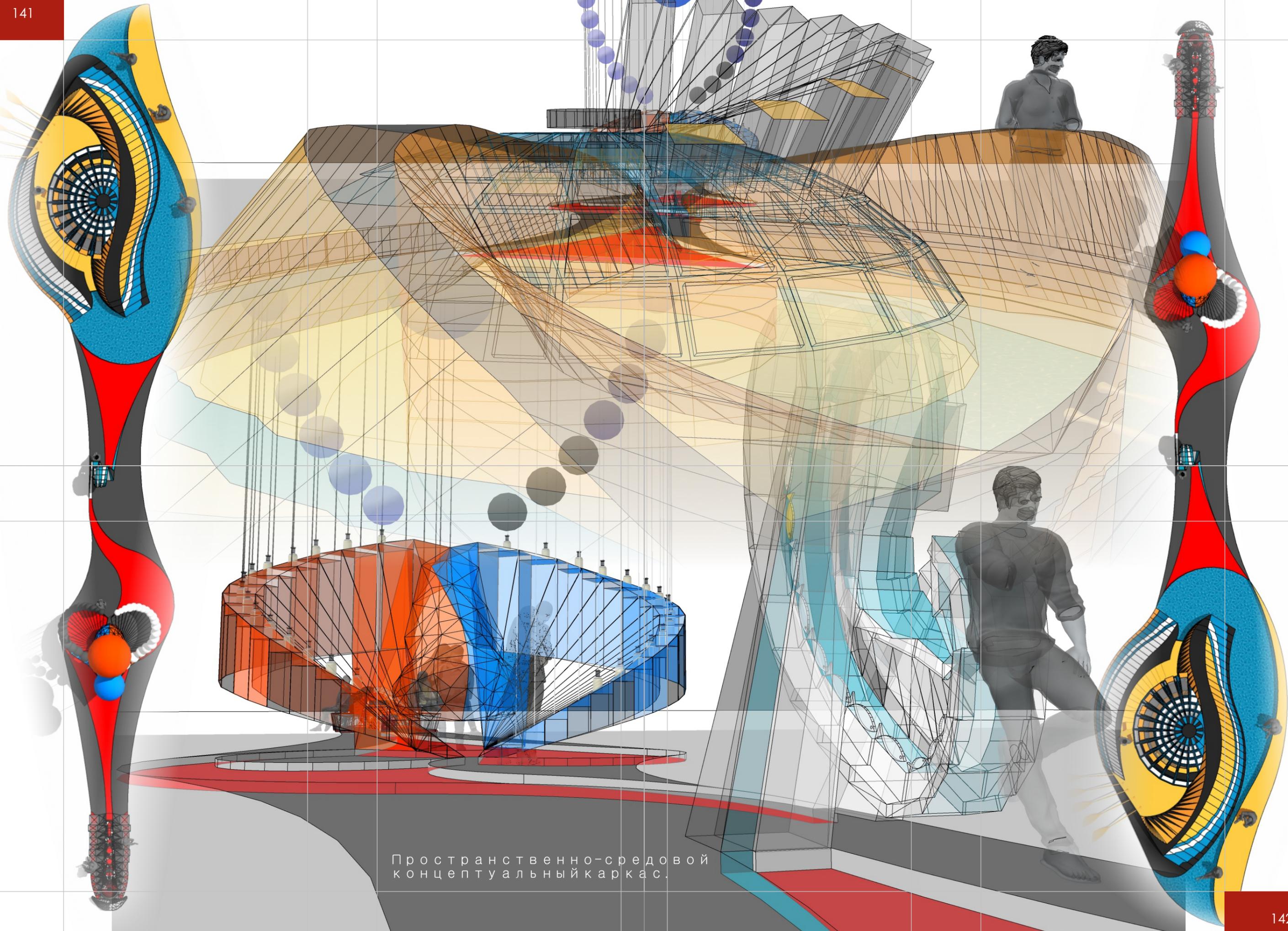

Организация сценарно-кулисной композиции.

западный фасад

восточный фасад

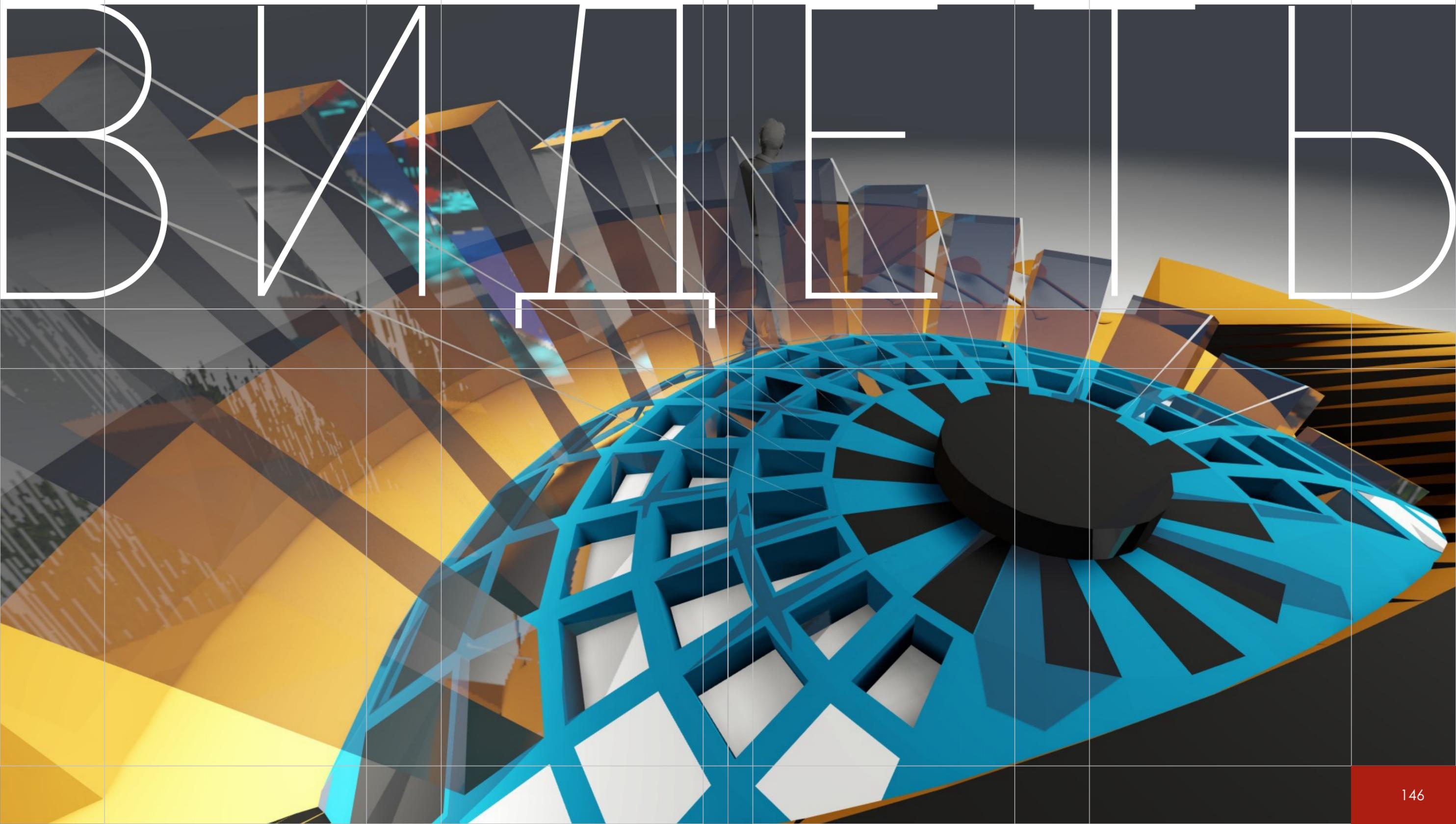

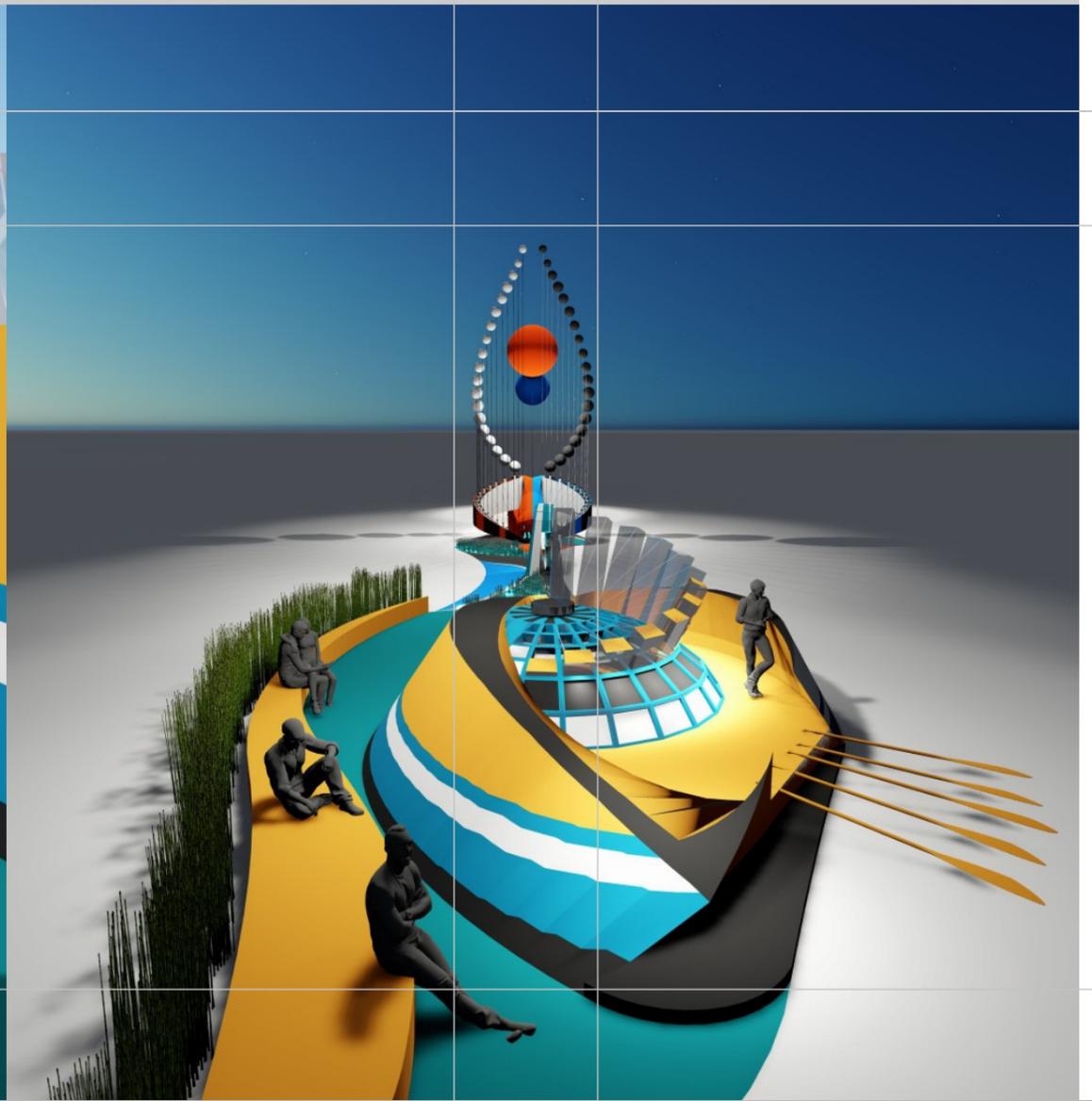
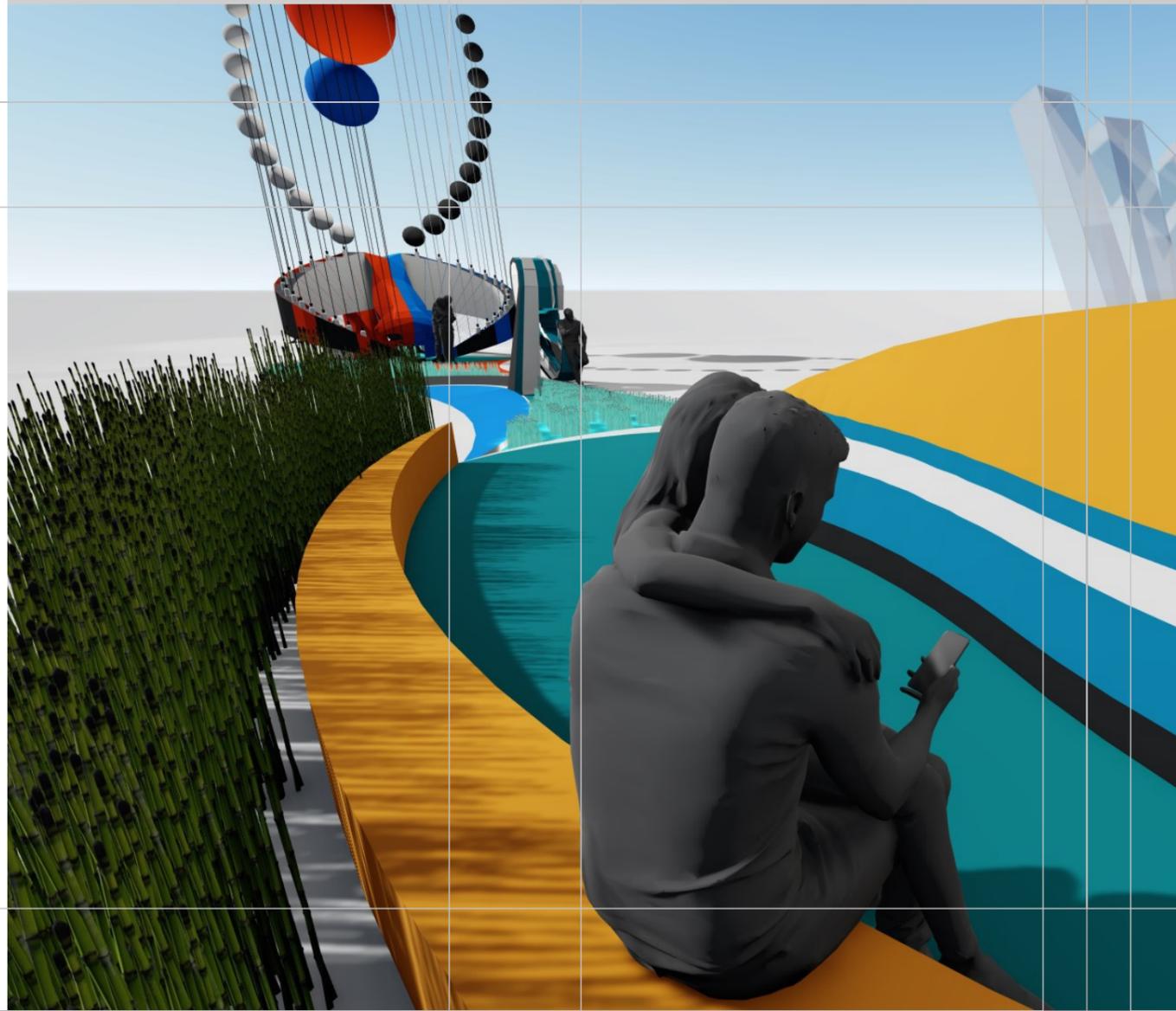
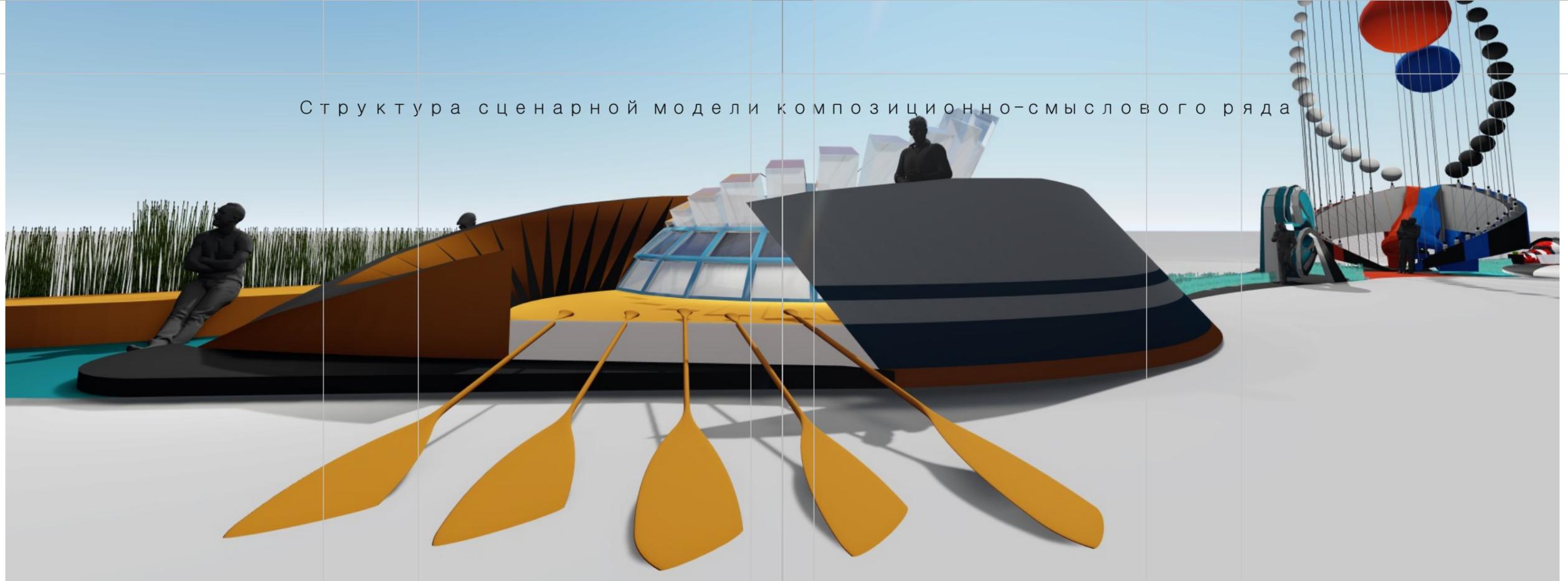
Пространственно-средовой
концептуальный каркас.

Организация сценарно-кулисной композиции.

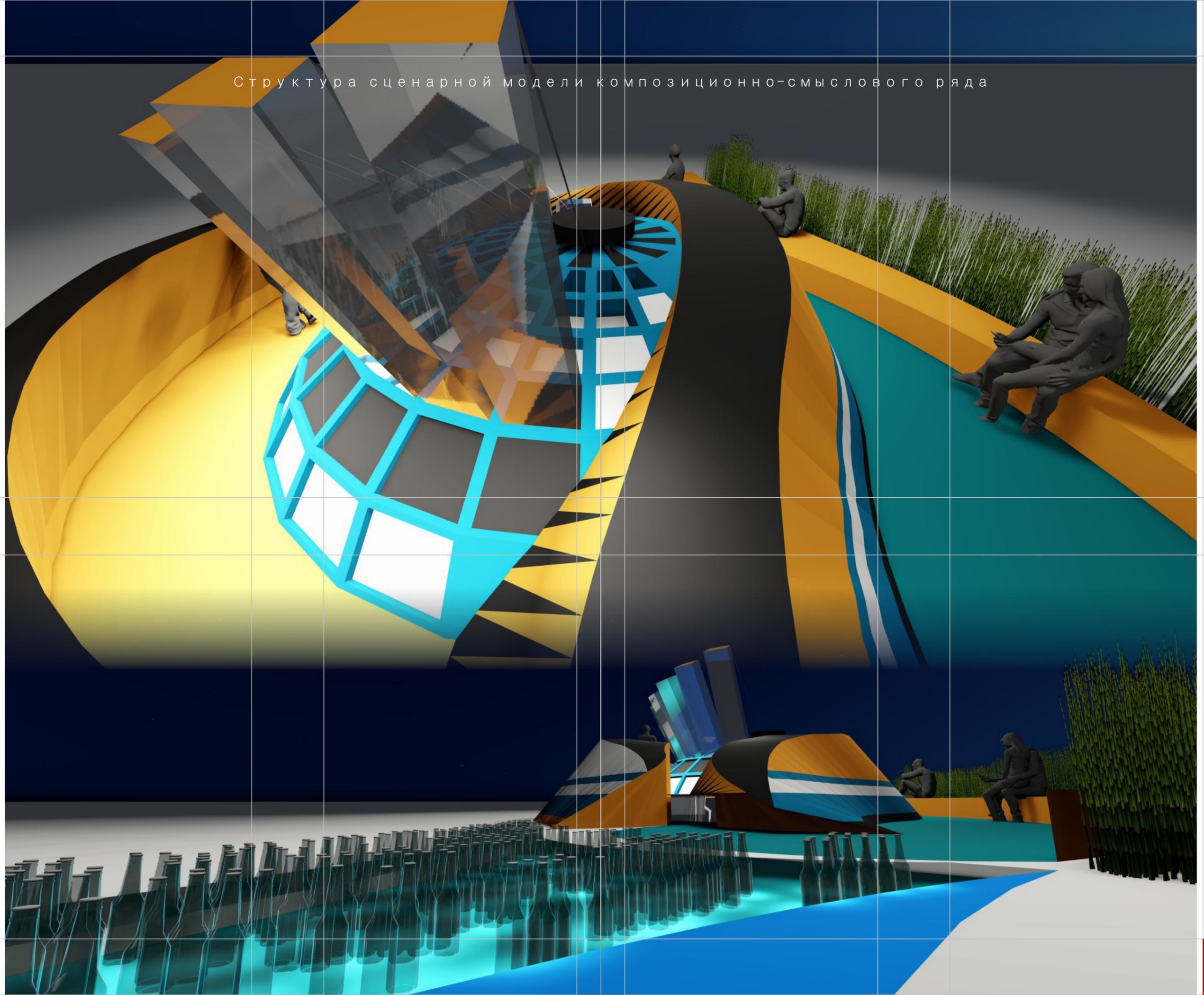

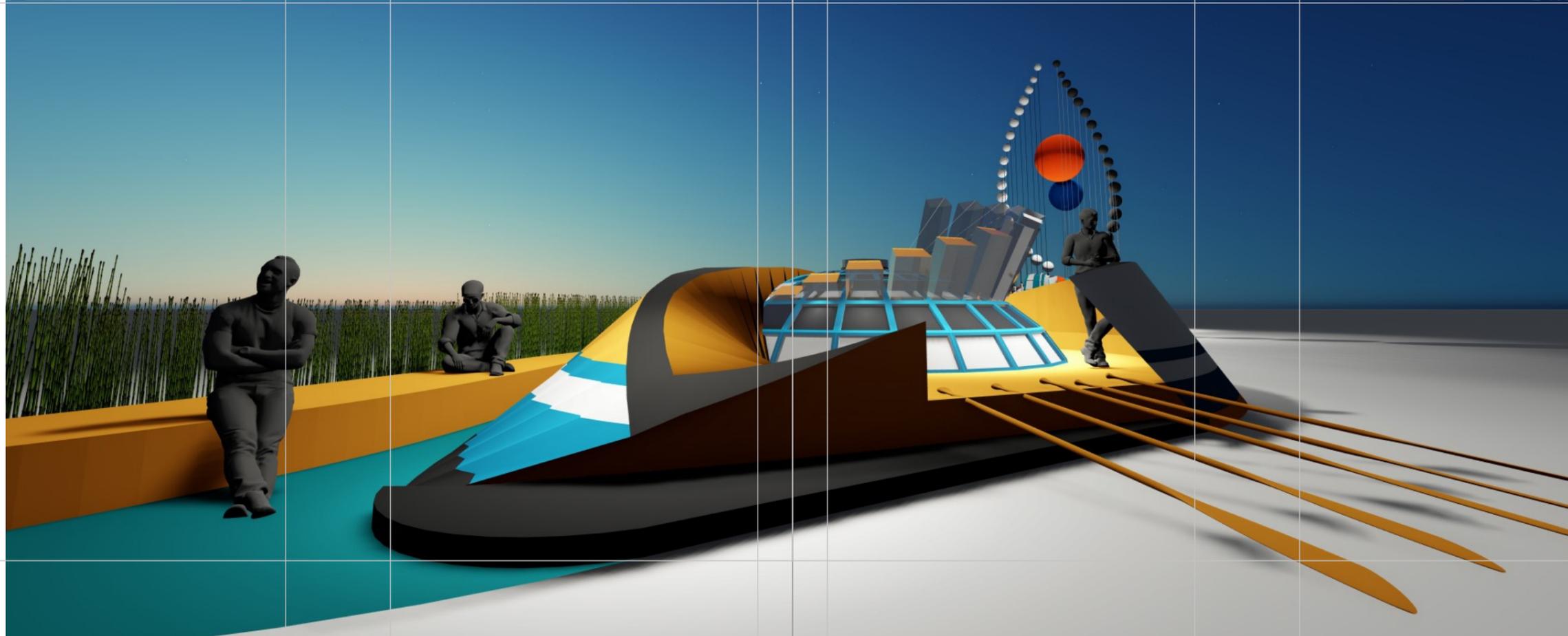
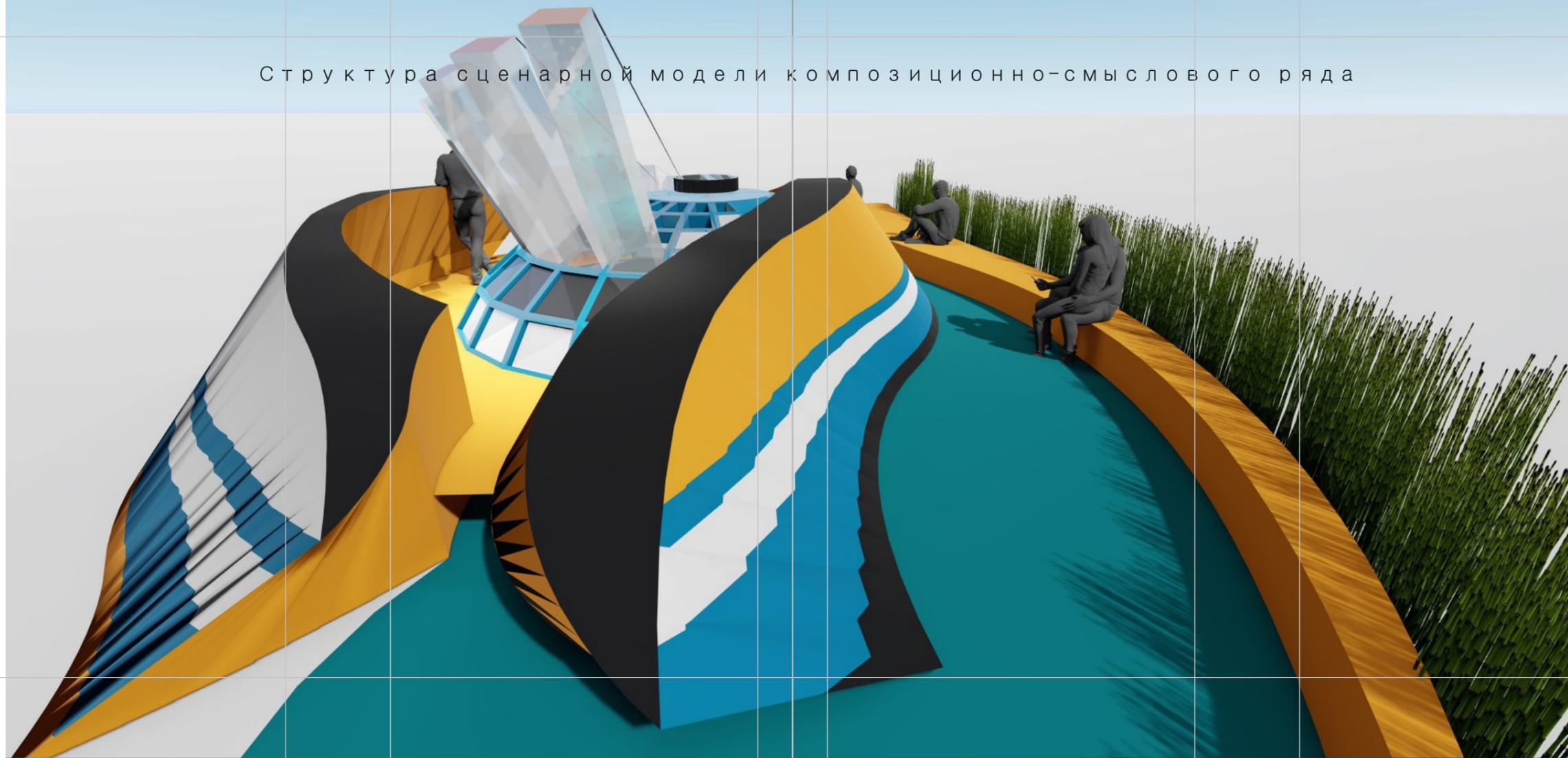
Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

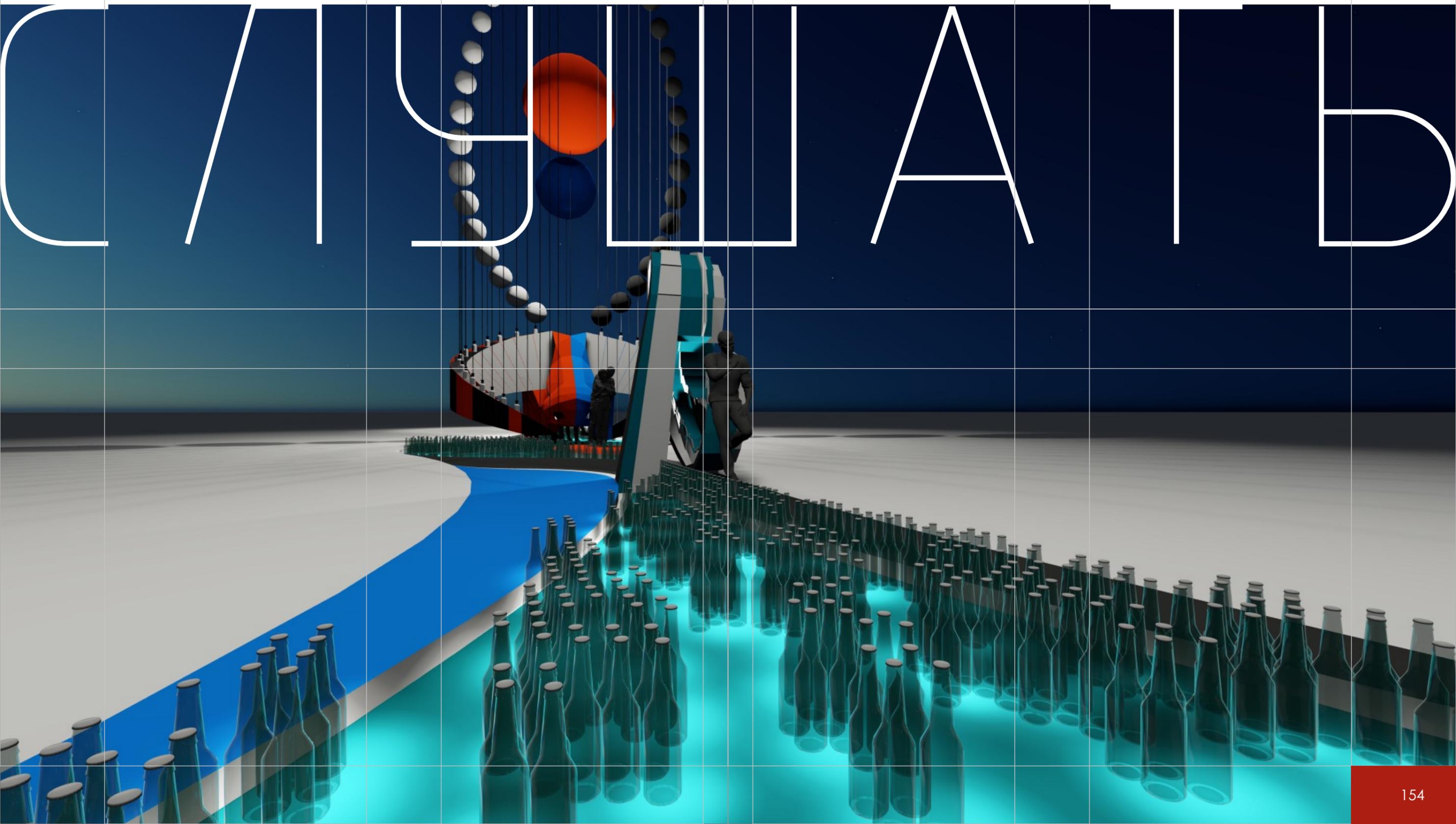

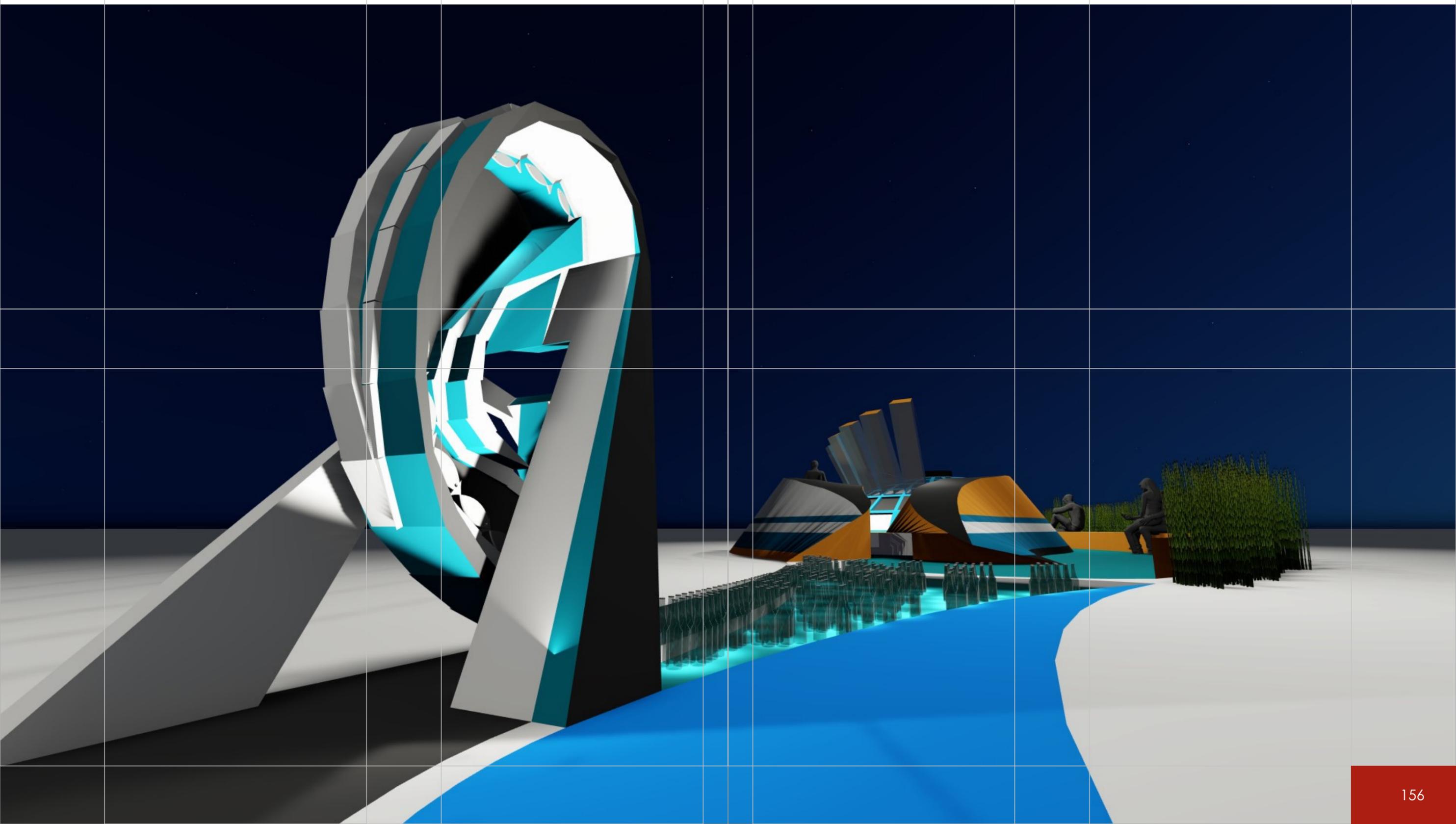
Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

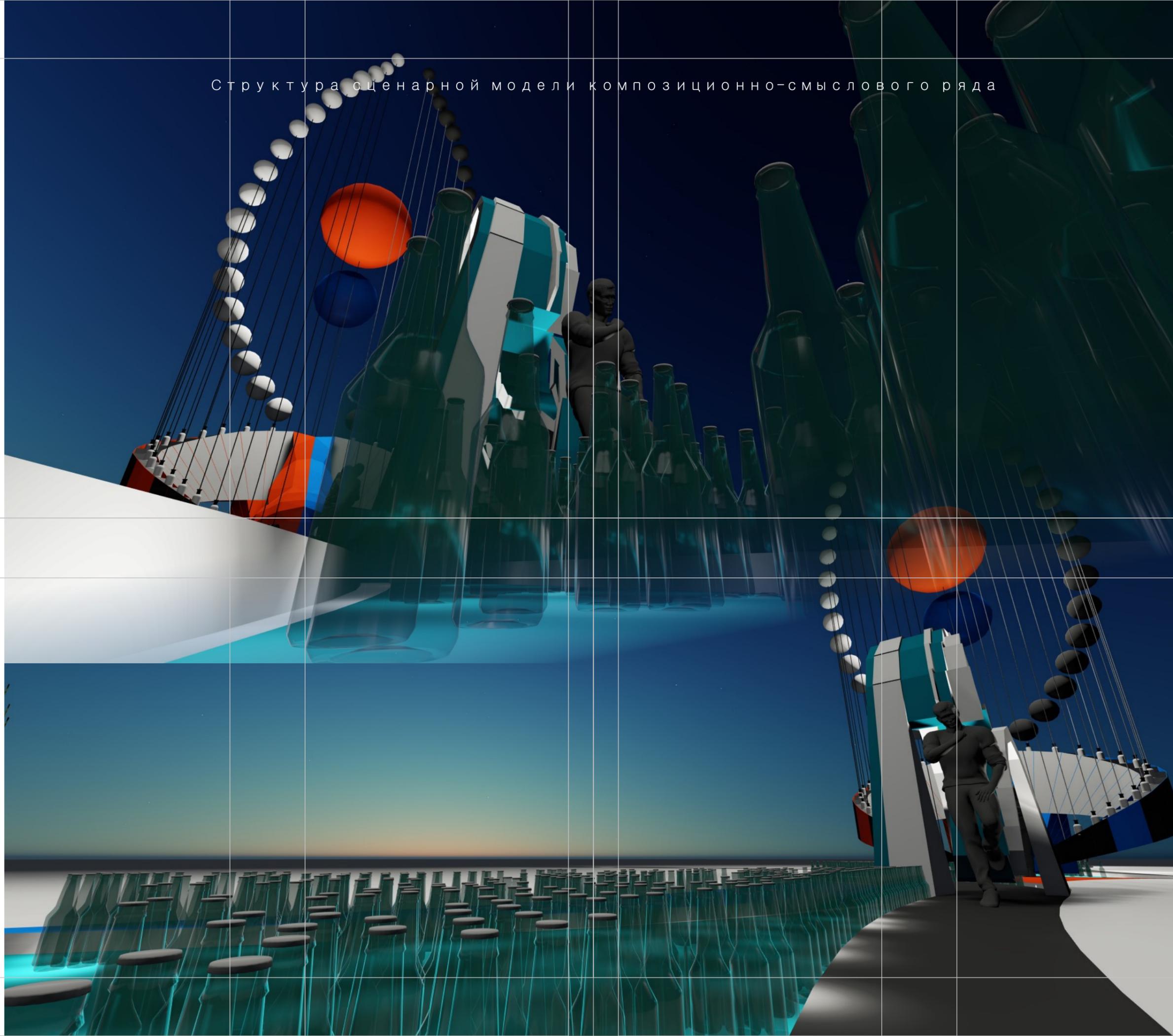
Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

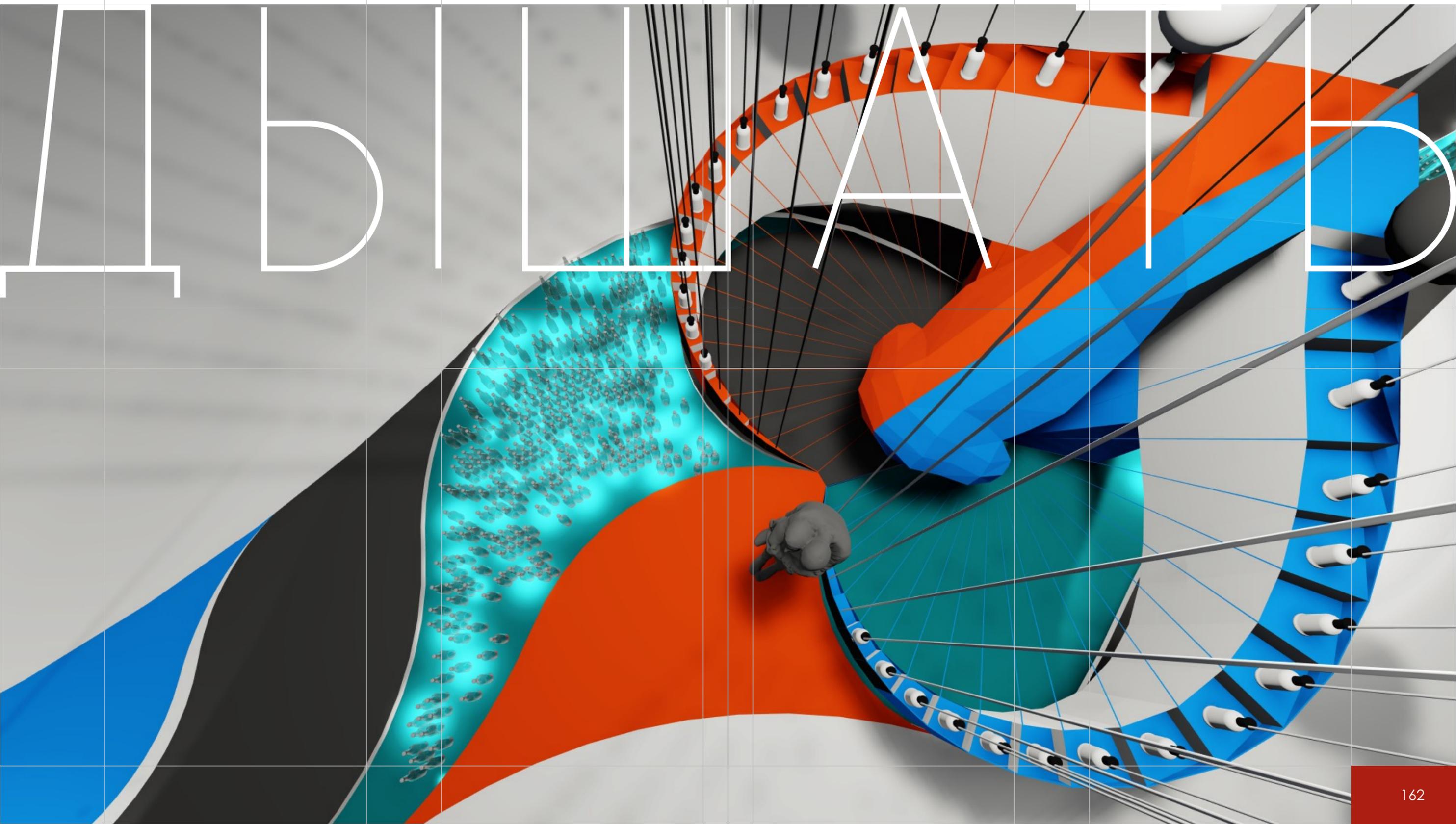

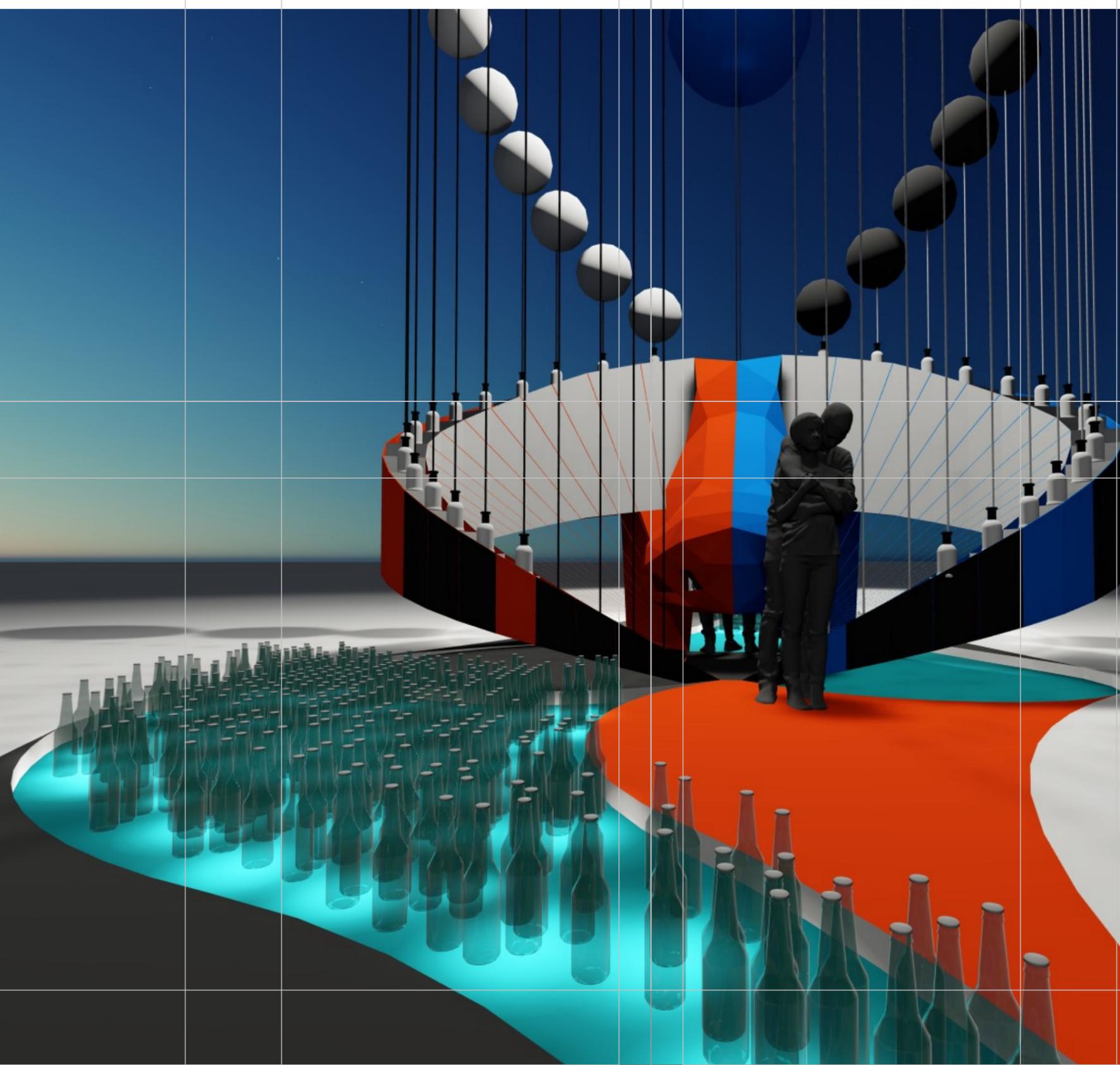

Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

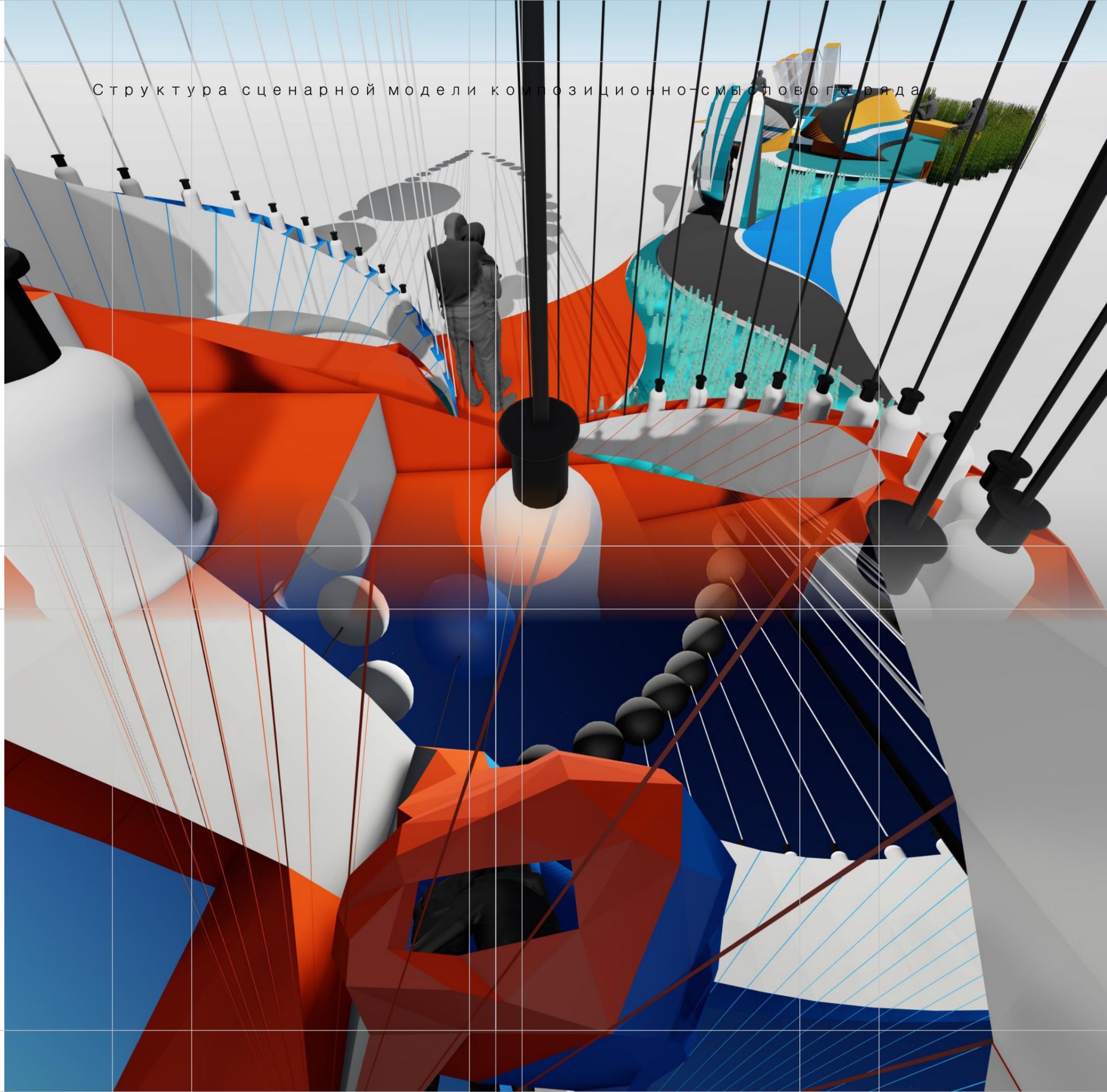

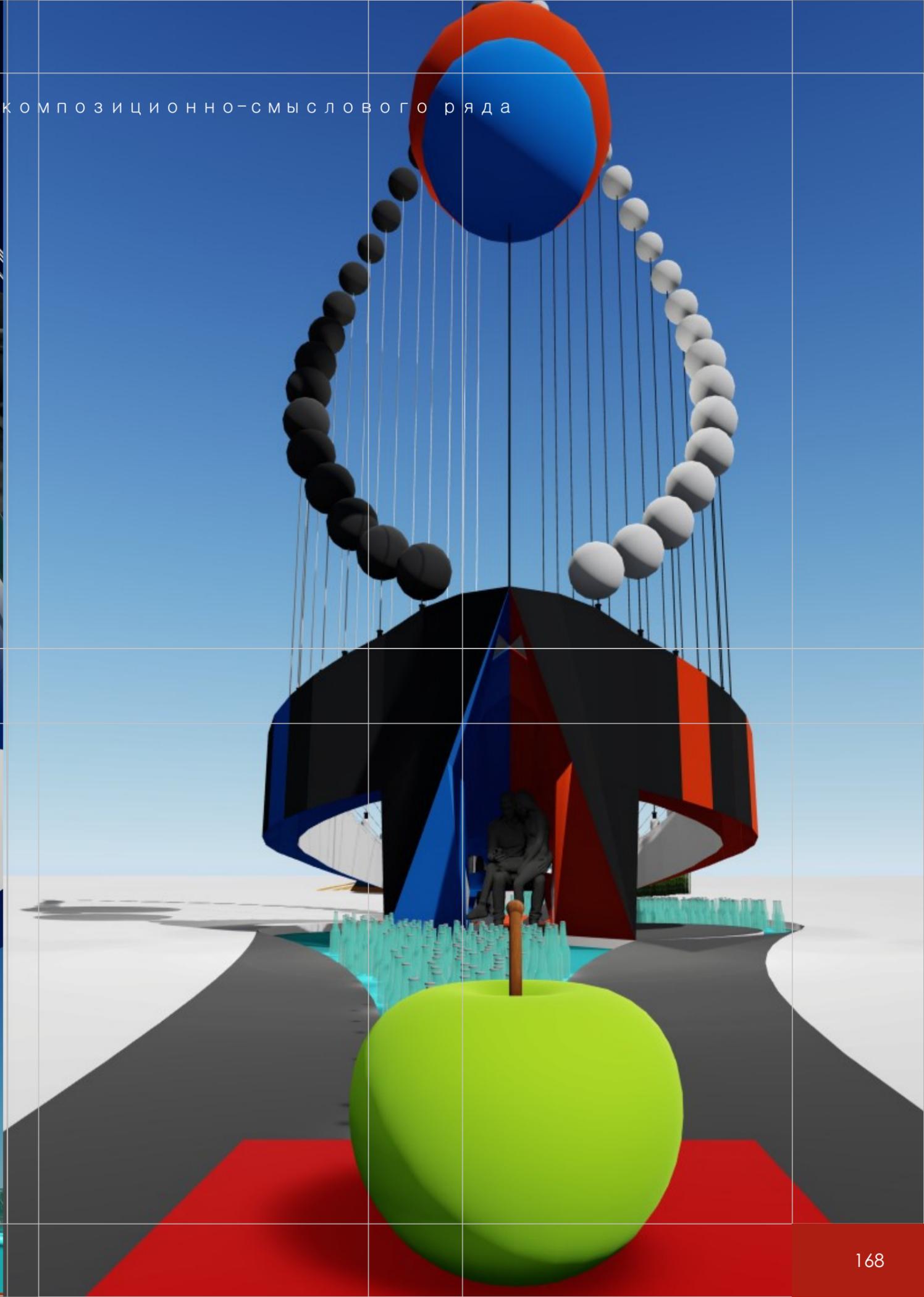

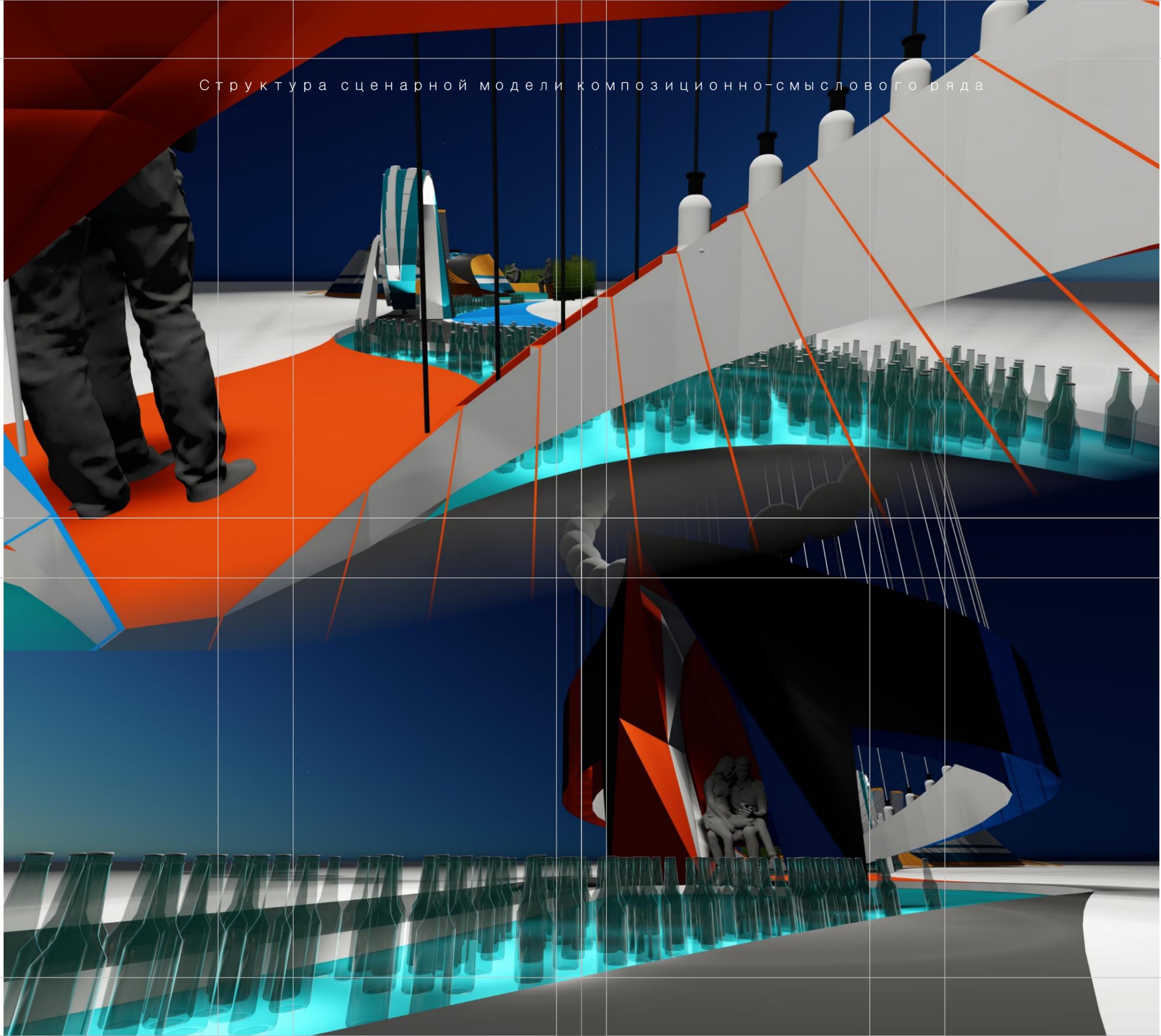
Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

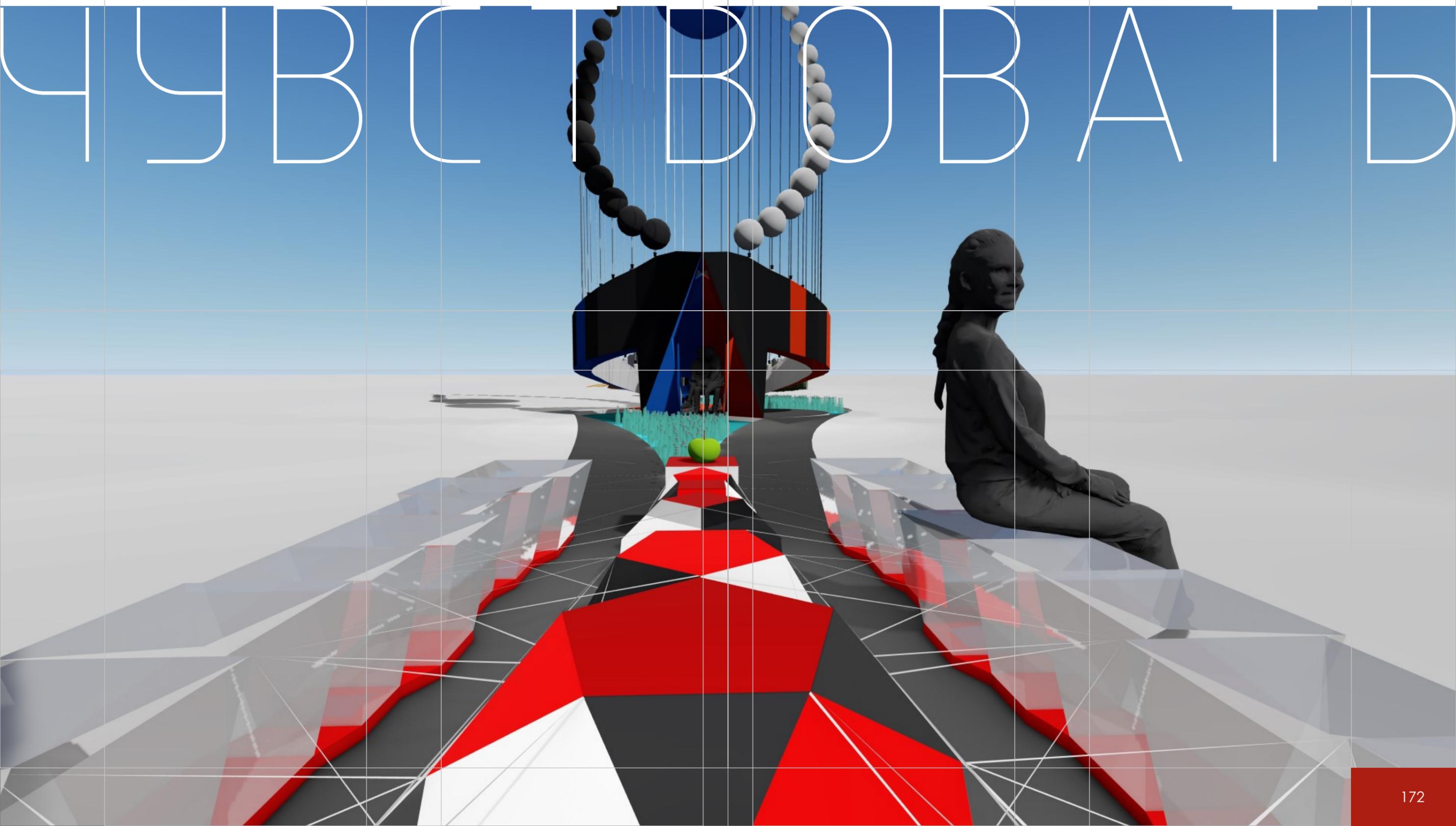

Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

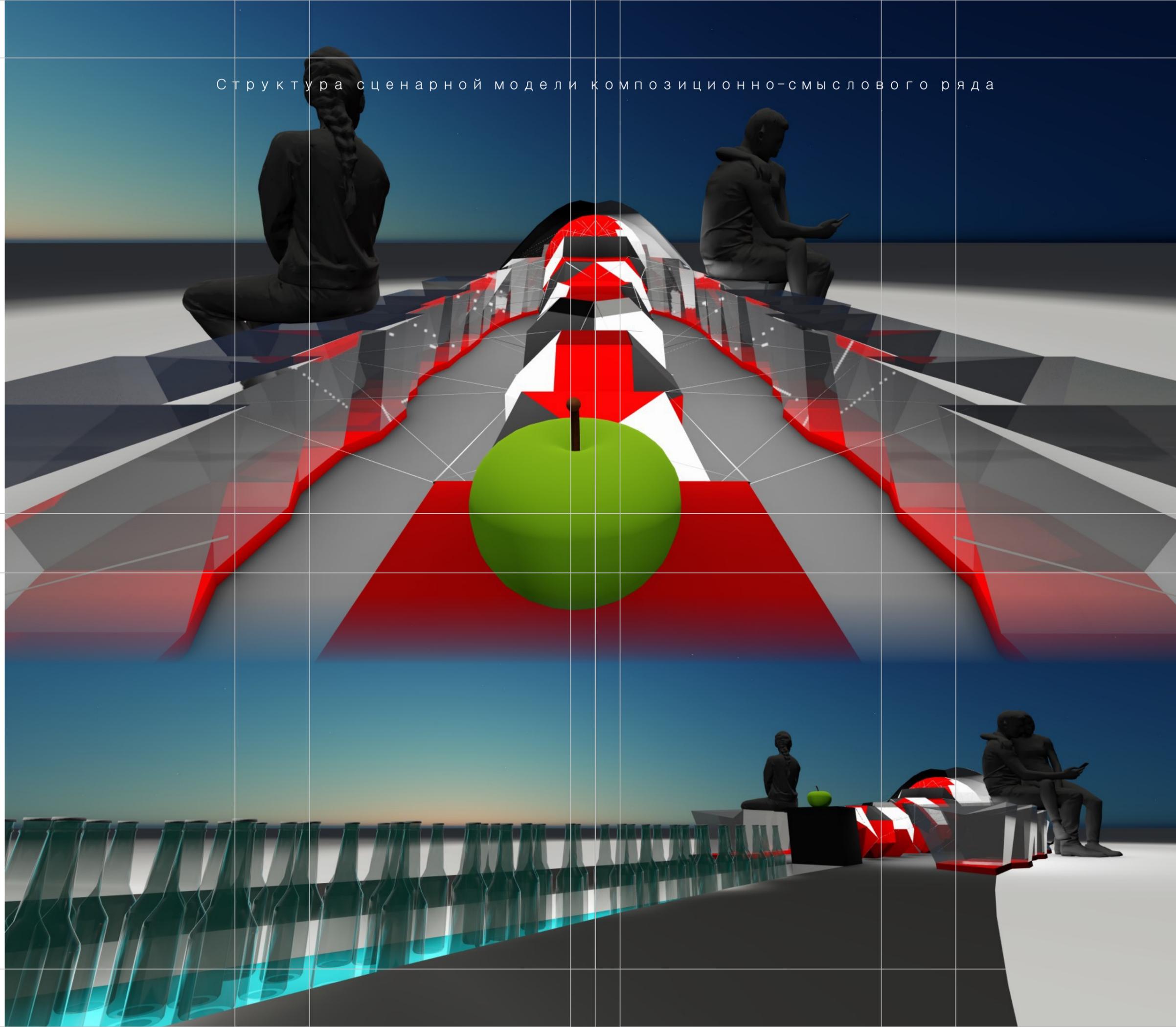

Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

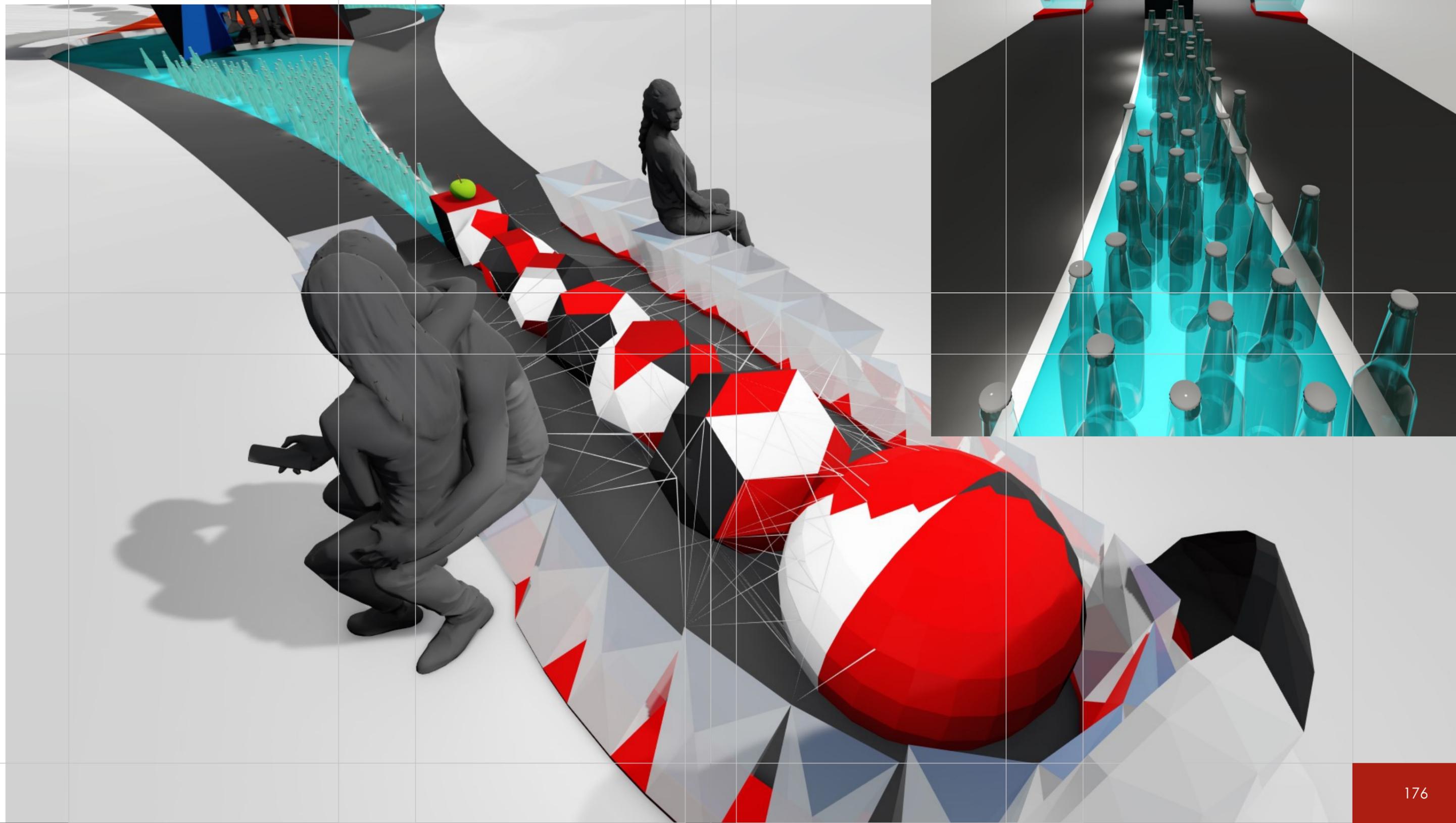

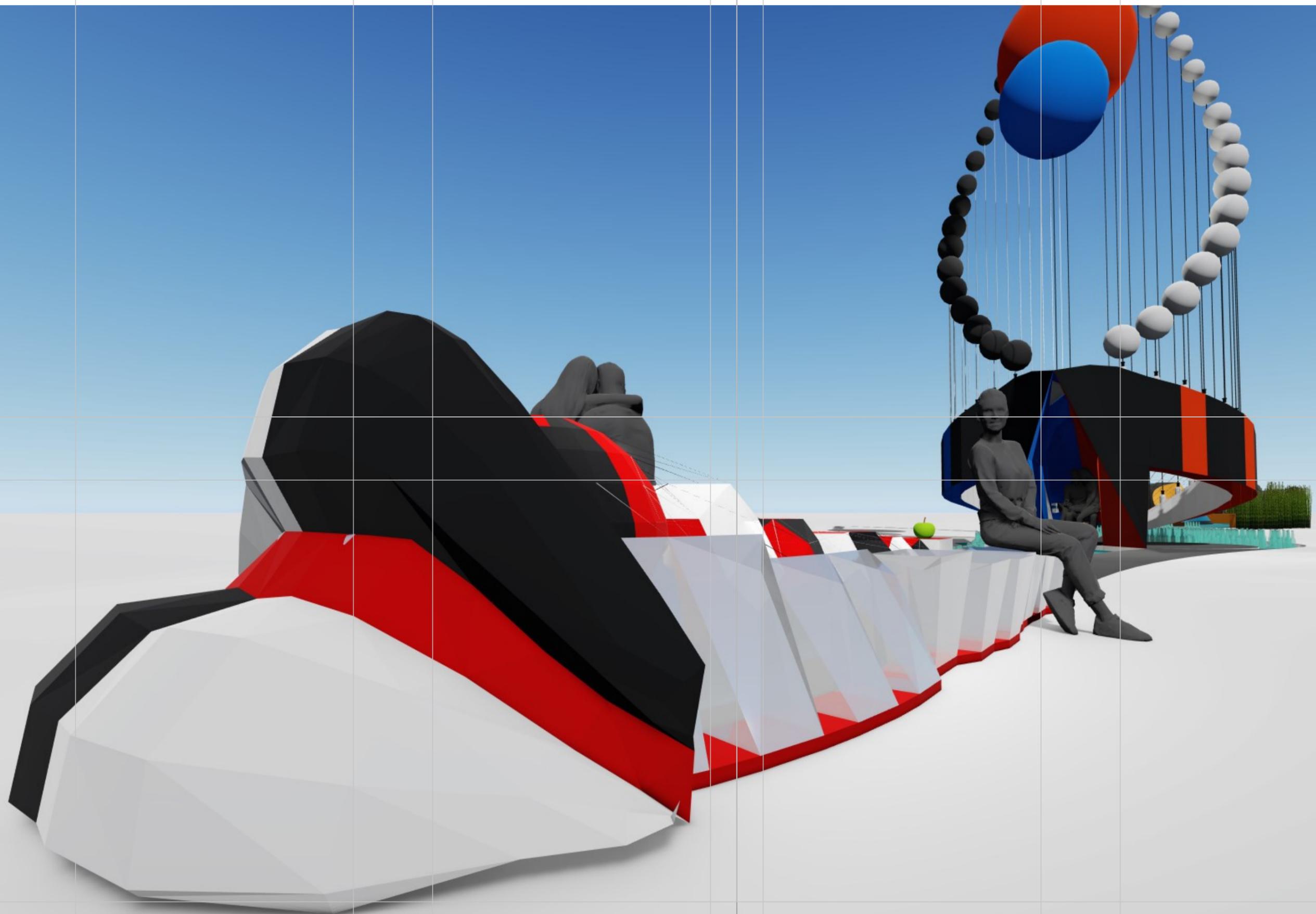

Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

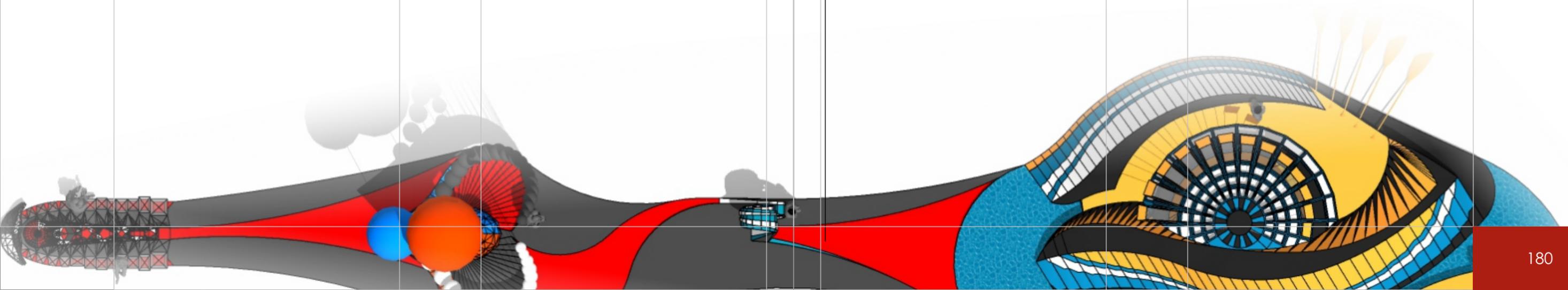
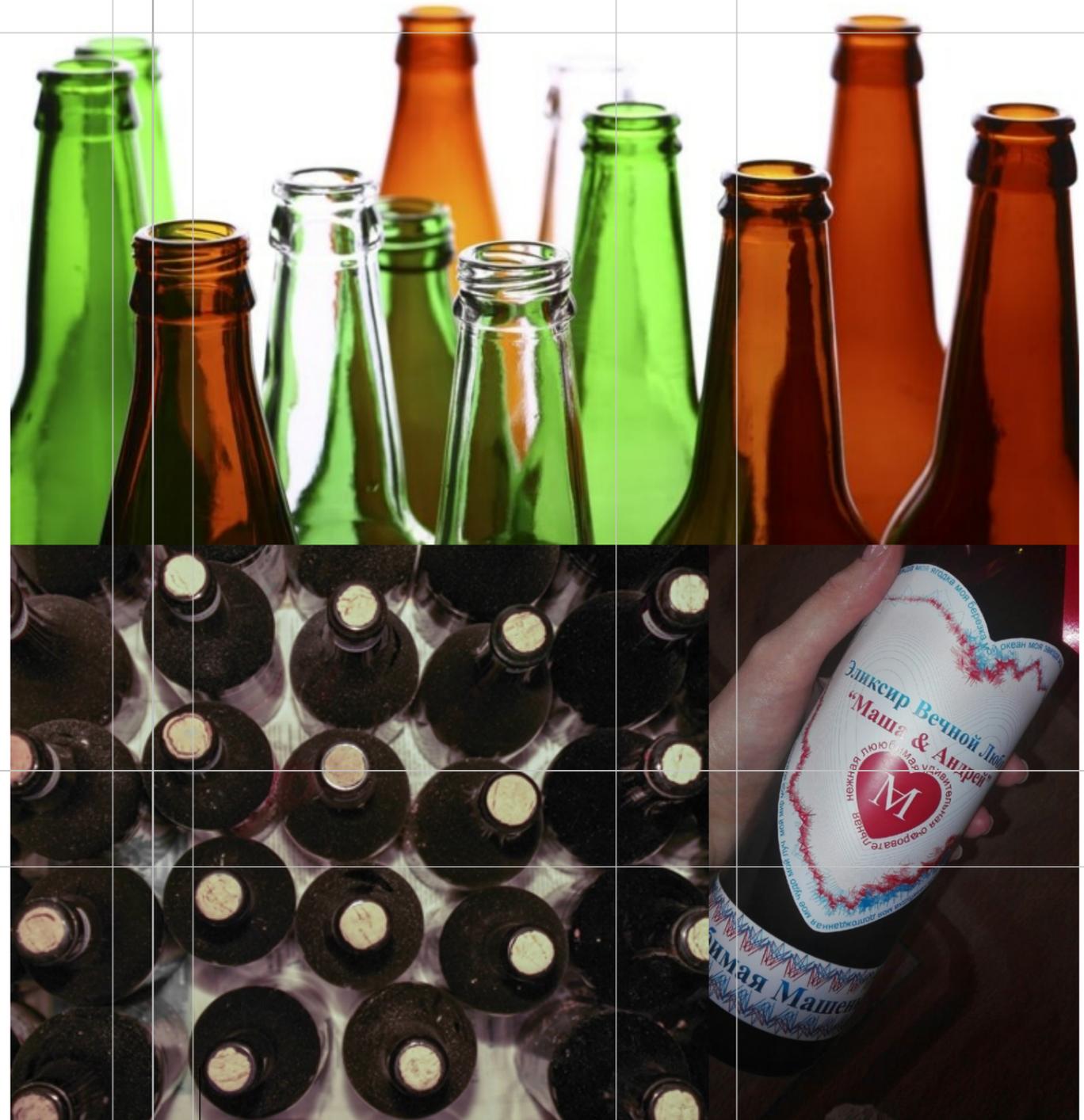
Структура сценарной модели композиционно-смыслового ряда

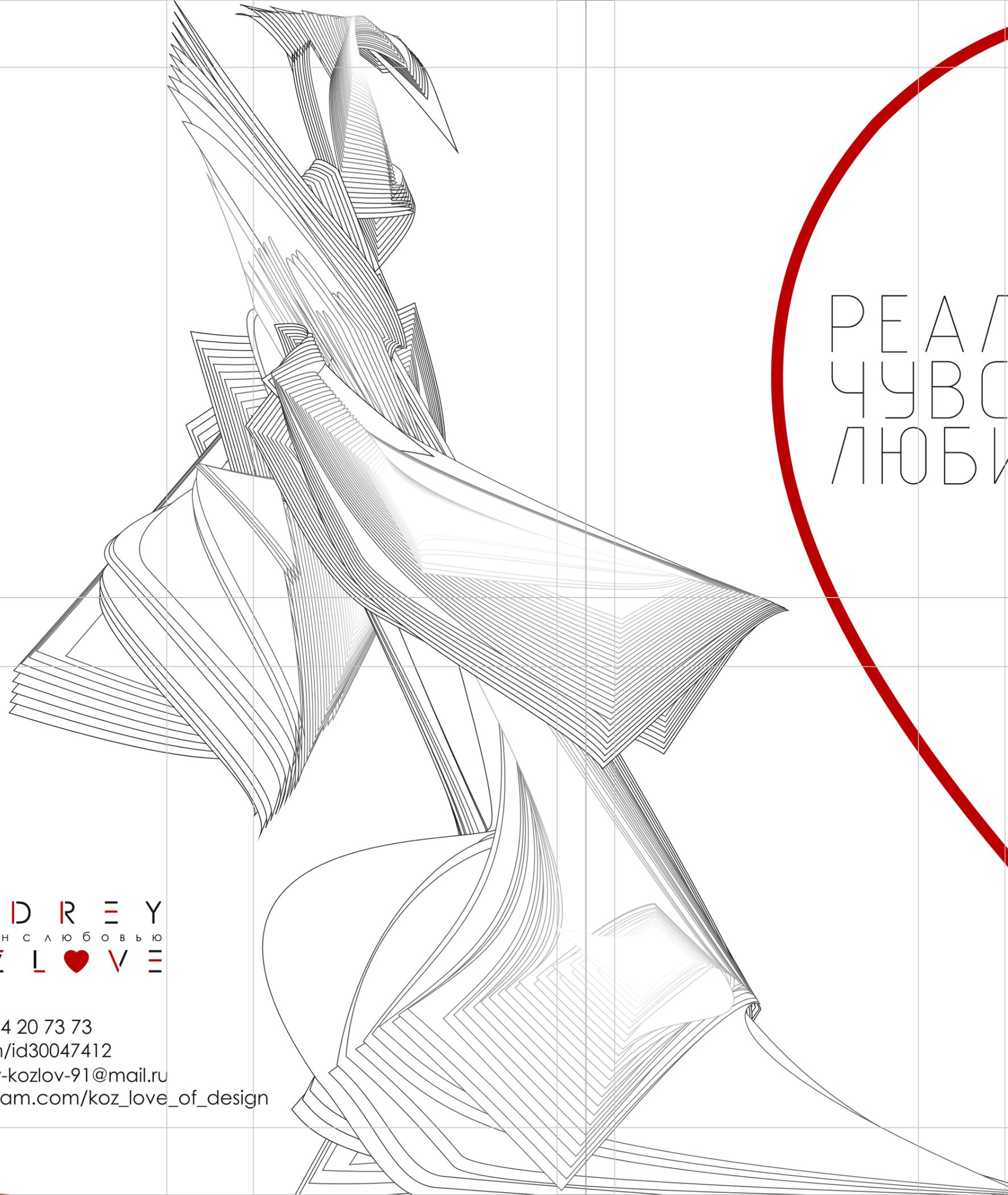

Структура целостности
концептуального образа объекта.

Структура концепции включает в себя неразрывный чувственный синтез, состоящий как из локальных объектов, соразмерных человеку, так и из более глобальных, формируя художественную тектонику и доминантный образ в структуре контекстной среды. Все объекты смыслового ряда связаны друг с другом по духу исполнения и конфигурации концептуального прочтения. Основной задачей в системе данного смыслового ряда, было раскрытие глубокой идеи, связанной различными формами чувств и эмоций. Ключевая референтная ссылка обращает нас не просто к ассоциативной сущности органов чувств, как таковых, но и к наделению и сопоставлению их с природной средой, ее потенциалом и формами существования, а так же древней культурой и бытом человека. Концептуальная цепочка объектов, таким образом, носит культурно-просветительский характер и глубокую смысловую последовательность визуальной коммуникации. Иерархия взаимосвязи объектов обусловлена особенностями и последовательностью чувственного получения информации: зрение-слух-аромат-вкус. Своего рода чувственный портал заставляет зрителя подойти к кульминации, которую он должен создать сам, благодаря собственным чувствам, раскрыв их друг перед другом и оставив на этом страстном красном пути собственный знак в виде бутылки с посланием. Когда река переполнится сосудами с чувствами, тогда красный путь загорится светом и засияет...

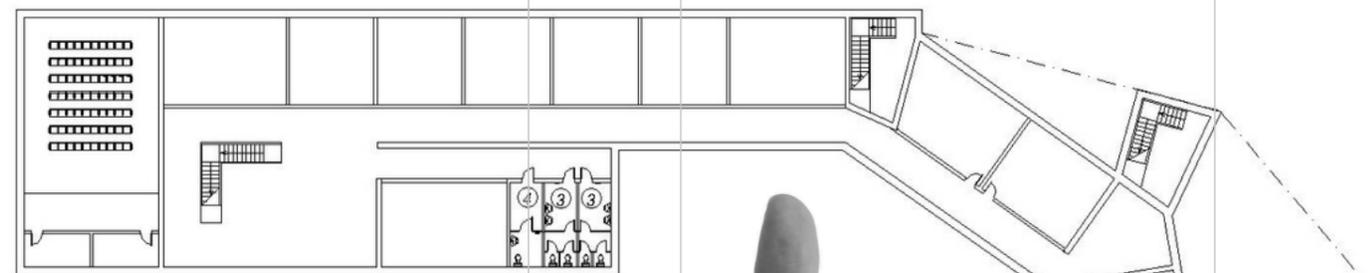
РЕАЛИЗОВАТЬ!
ЧУВСТВОВАТЬ!
ЛЮБИТЬ!

A N D R E Y
ДИЗАЙН С ЛЮБОВЬЮ
K O Z L O V

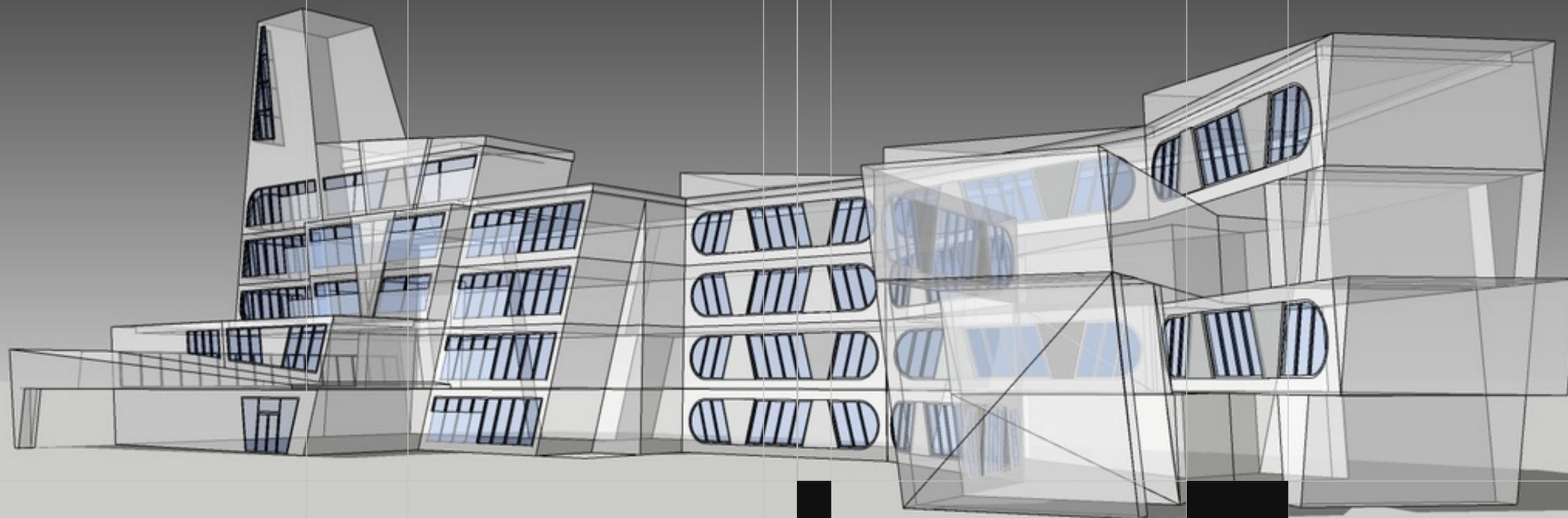
+79 20 4 20 73 73
vk.com/id30047412
andrey-kozlov-91@mail.ru
instagram.com/koz_love_of_design

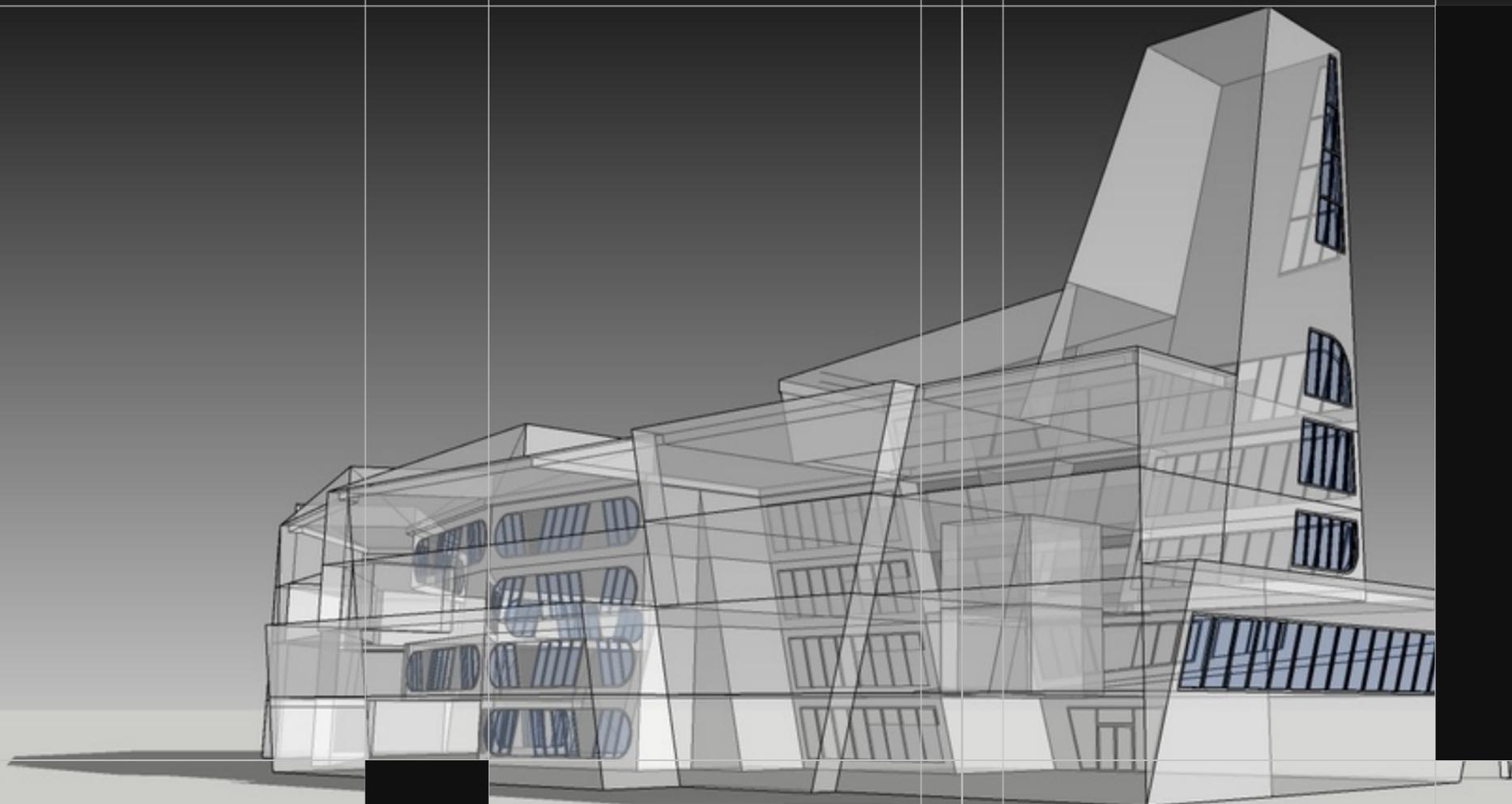
Образование сегодня находится в достаточно подвижном и разнохарактерном положении, в особенности отношении к нему. Одни считают что устоявшаяся стратегия просвещения уже показала себя и должна только лишь продолжать вести свою жесткую и четко отработанную схему, другие же наоборот имеют иное представление и считают, что образование - это образное современное мышление интегрирующее в себе всеобъемлющие знания, в первую очередь о природе, человеке и его особенностях развития и ведения жизнедеятельности. С изменением времени, меняются и потребности общества, которые нельзя отрицать и сегодня, говоря о новых парадигмах просвещения и обучения, как о процессе познания самого себя в первую очередь, мы говорим о реализации в

процессе образования тех навыков и знаний, которые будут способствовать развитию человека в различных плоскостях его жизнедеятельности, что и является основным вектором. Именно подготовка к реальному жизненному движению способна привести человека к пониманию истинных ценностей и непрерывному развитию духовных, физических и умственных блоков. Система стартовой педагогики в контексте школьного образования весьма многогранна и запутанна, в связи с чем вызывает огромную неприязнь и нежелание учиться у детей и подростков. Жесткая тактика, построенная на принципах равенства и нежелания развить в ребенке лидерские качества приводит к конфликтному противоречию, формирующему в личностной стратегии роста все новые и

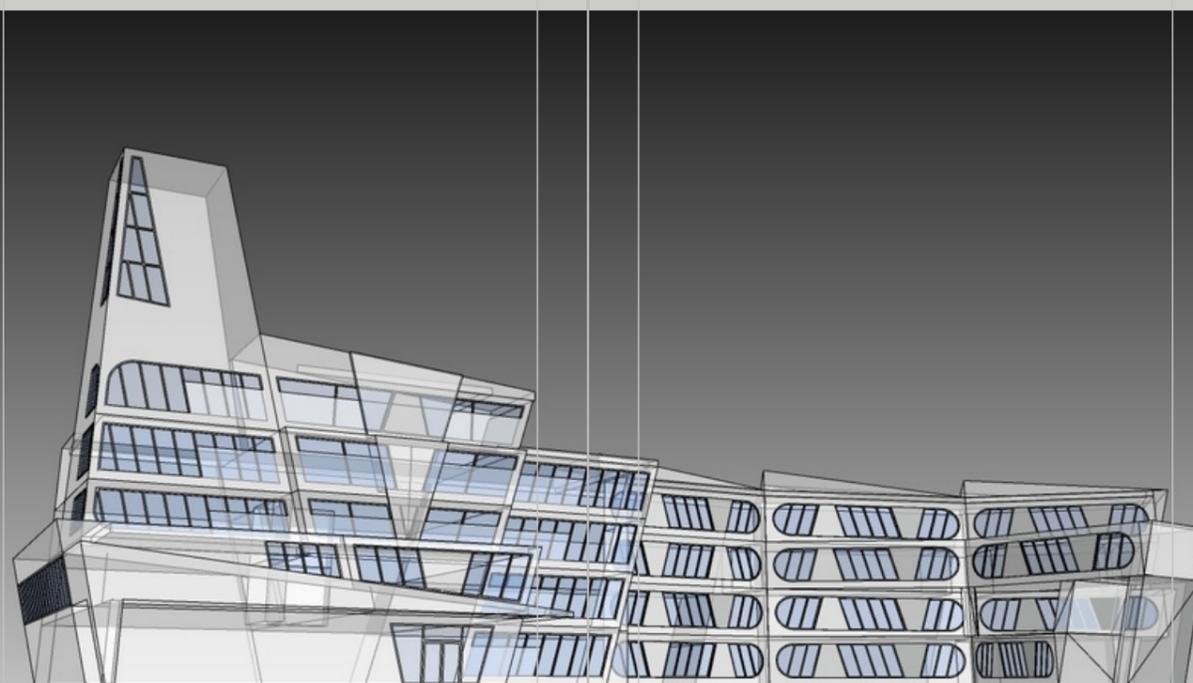

новые вопросы: как учиться, где учиться, кого слушать и т.д. Все это связано именно с изначально неправильно выданной установкой, которая говорит человеку, что ему все это нужно, но что же ему нужно на самом деле? Этот вопрос уже достаточно давно назрел в обществе. Ответ на него должен быть у каждого человека свой и весьма осмысленный и обоснованный!

Я со студентами постарался представить пространство школы и школу как объект душевной памяти и переживаний, и вот что выяснилось: Школа в глазах многих это ужасное и отторгающее весто, с которым они бы никогда не хотели столкнуться вновь, отдав ему часть своей жизни, потратив ее на информацию, которую можно сузить до минимума и лишь малую долю использовать в реальной жизни. Таким образом, проанализировав все это сложилась полная картина и желание попытаться концептуально взглянуть на проблему школьного образования через проектирование новой школьной среды, нового здания и как следствие новых форм полезного информационного изобилия, где все источники призваны сделать нахождение ребенка в школе приятным, полезным и незабываемым, где все классы богаты опытом и современной стратегией обучения и где просто все очень классно, а ребенок всегда доволен и с огромным рвением идет в это место, потому что там весело, интересно и красиво.

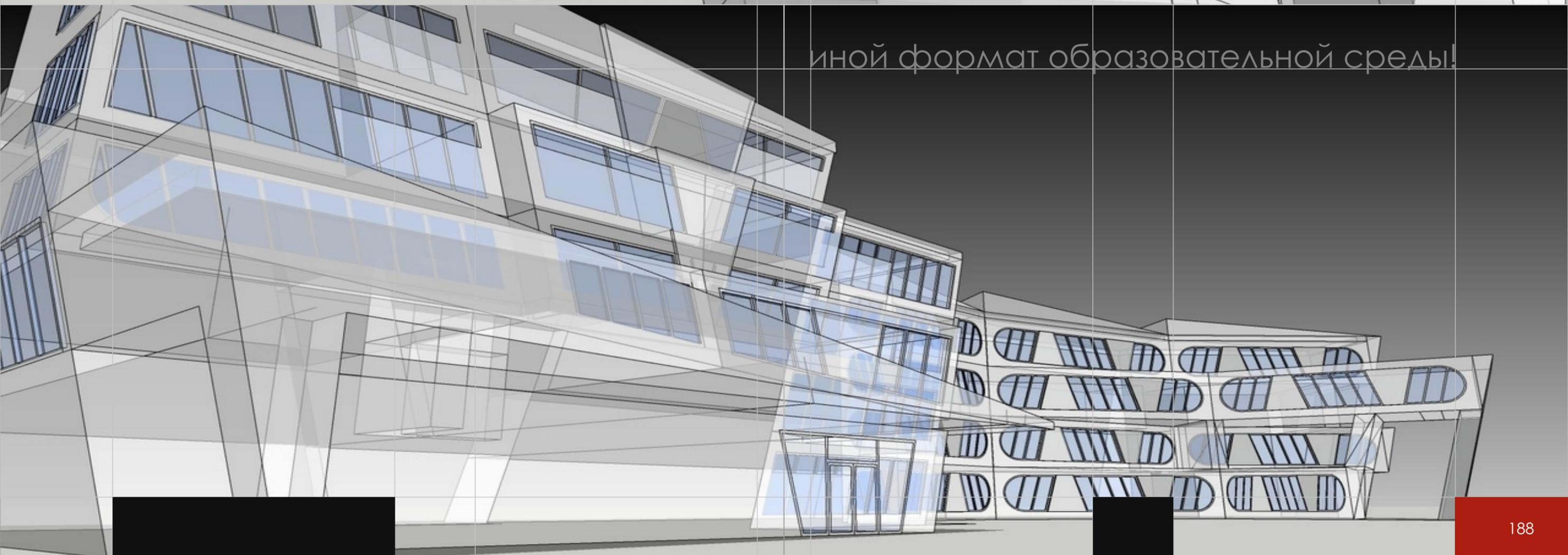

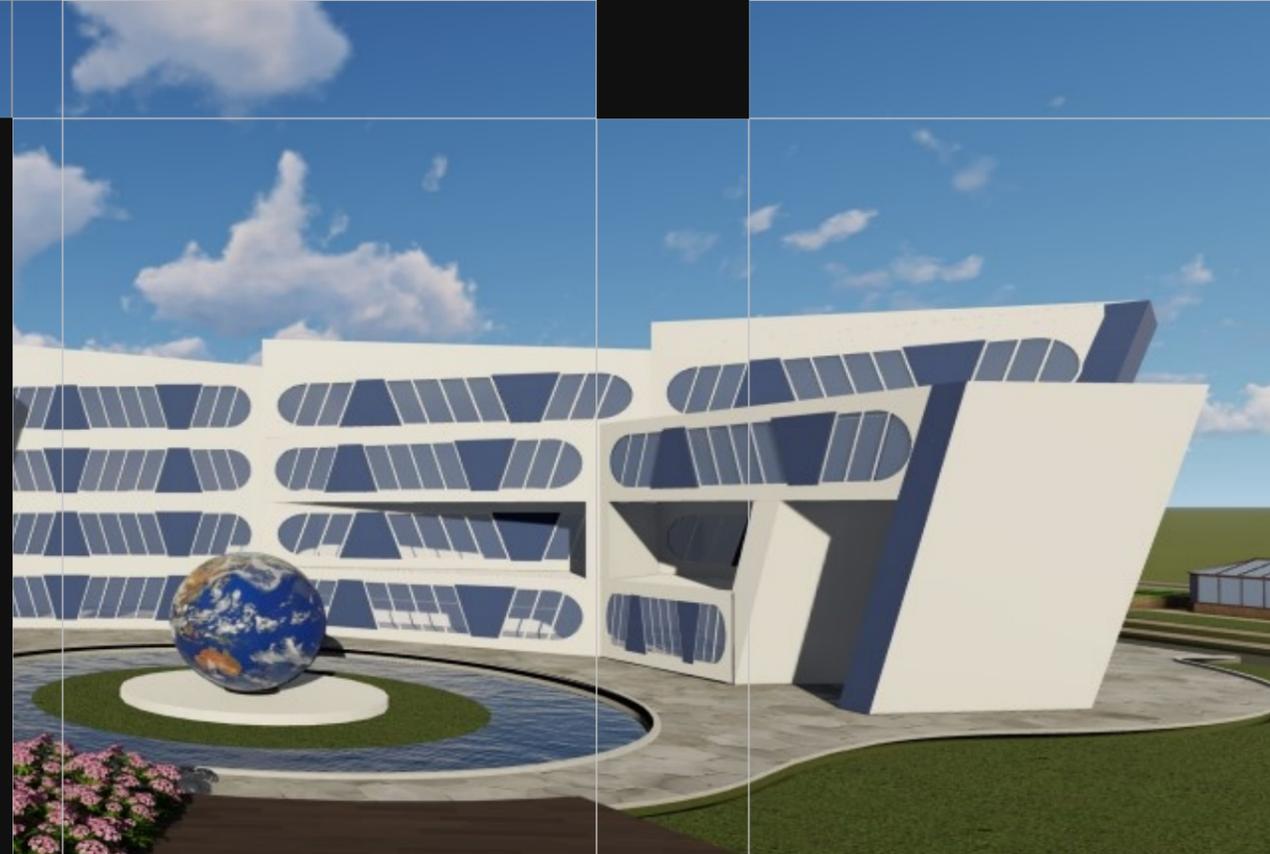
Росмотрев образовательную проблематику, мы мы решили создать "Классную" школу в прямом и переносном смысле слова! Школа представляющая из себя руку человека с демонстративно поднятым вверх большим пальцем, где размещается большой атриум с планетарием, а в остальных пальцах удобные кабинетные ячейки с выходом на террасы и возможностью работы на открытом воздухе в теплое время года. Школа координатольно отличается от наших старых советских школ в первую очередь своим архитипом и структурным устройством. Она высокая, динамичная и современная, ее архитектура - это синтез правильной композиционной тектоники и принципов функциональности и комфорта. Школа классная не только в ее архитектурном образе, но и весьма интересна внутри. Архитектурный облик, трактующий необычные планировки ставит перед архитектором и дизайнером задачи системной увязки культуры, потребностей и иных особенностей общества. Сложность поставленных задач вызывает неумолимый интерес в их решении и создании уникального внутреннего и внешнего образа пространства и объема, который будет работать для развития и прогресса людей во всех сферах Жизни.

Ребенок должен хотеть в школу!

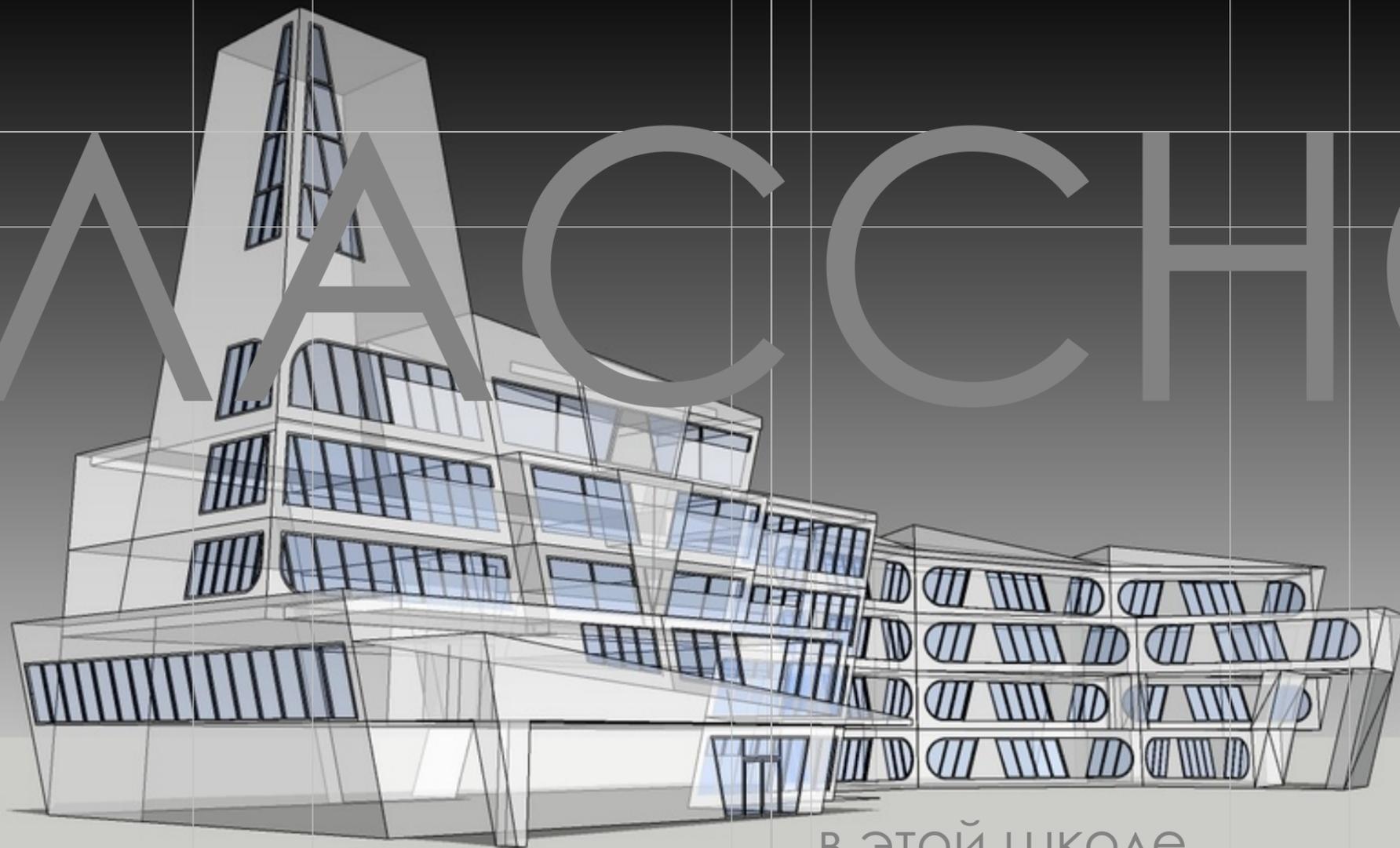

иной формат образовательной среды!

КЛАССНО!

В ЭТОЙ ШКОЛЕ...

**Андрей
Козлов**
главный
редактор
журнала
"KozloveDesign"
член Союза
дизайнеров России
член Союза
архитекторов России

Современные потребности общества трактуются образом жизни человека, зависящем от характера среды, которая его окружает, в особенности, от ее культурологической окраски. Технологическая революция нового поколения уже приближается к нам с каждым днем все быстрее и быстрее, и понимание новых форм эстетики, функциональности, рациональности и комфорта напрямую зависит от контекста пространственно-временной реальности. Творчество в данной связи выступает в качестве всеобъемлющей категории мироздания, как синтеза материальных, душевных и духовных предпосылок. Мы творим каждое мгновение своей жизни, и творчество является масштабным процессом, имеющим пространственно-временной потенциал и перспективу, а также уникальную и индивидуальную модель представления. Сегодня творчество воспринимается людьми в узкой форме, как набор определенных механизмов реализации своего внутреннего потенциала и желания показать уникальное или общепринятое видение той или иной ситуации через призму собственного восприятия. И таким образом творчество формирует к себе определенное отношение, преобразуясь в узкую камерную модель личного самовыражения, неспособную решать определенные жизненные задачи и потребности общества. Возникает вопрос: как сделать творчество и уникальность человека полезной и эффективной в процессе жизнедеятельности и развития массовой культуры в целом? Ответ здесь является столь же многогранным, как сама культура и искусство. Для его выявления и формулировки требуется грамотный анализ пространственно-временного движения.

Сегодня основные потребности человека почти в полной мере удовлетворяет технологическая база 21 века, которая постепенно срастается с искусством и творчеством в различной степени. Все больше и больше процессов интеграции можно наблюдать в различных сферах и областях деятельности, что связано с поиском новых форм выражения и реализации, в то время как единичные фазы деятельного вектора становятся не так уж интересны в локальном использовании. Так классика стала переключаться с современностью, старое с новым и многое другое. В поисках нелинейных форм эклектичного синтеза мы совсем запутили самих себя и исключили из самостоятельного использования наиболее камерных направлений и стилей. Искусство превратилось в "Кашу", исчезла системность и чувство присутствия "Мастера", его духа и разума. Концептуализм разделился на 2 части: разработка и поиск новых форм исходя из анализа культуры, парадигм и потребностей и поиск новых форм через проявление собственных импульсных реакций спонтанного характера. С одной стороны концептуальное направление призвано работать на проектирование креативных осознанных вещей, а с другой, оно страет границы между искусством, ремеслом, навыком, знанием и мертвой оболочкой массового производства.

Польза творчества должна заключаться прежде всего в раскрытии собственного понимания действительности и развития как личного потенциала духовно-смыслового баланса, так и массового культурного просвещения. "Когда поэт пишет стихи для любимой - они нравятся всем, когда пишет для всех - они не нравятся даже любимой". Таая метафоричность связана прежде всего с тем, что человек сегодня стремится удовлетворить либо собственный узкий круг потребностей, либо потребности широких масс, но без глубокого погружения в суть вопроса. Сущностная основа необходимости творческого и культурного развития общества заключается в непрерывном стремлении решать новые задачи с использованием качественно-новых форм визуально-смысловых коммуникаций. Таким образом, чтобы сделать искусство полезным и нужным для развивающегося общества, необходимо сформулировать его ясность, концептуальную обоснованность и самое главное наделить его формы массовым знанием тех проблем и особенностей, которые оно решает. Любая необходимость творчества - есть стремление изменить пространственно-временной контекст в сторону собственной образно-смысловой и функциональной реальности.