

09.03.2017

Лекція I

Технології аранжування

Дисципліна складається із 10 розділів, починаючи із 2 курсу 4 семестру до 4 курсу 8 семестру (включно).

Весняний семестр: 18 годин лекційних,

22 годин на лабораторні заняття,

46 годин на самостійну роботу,

Захист реферату у вигляді презентації на протязі квітня.

Захист презентації №1 у вигляді виступу - 29.03.2017.

Захист презентації №2 у вигляді виступу - 05.04.2017

Захист презентації №3 у вигляді виступу - 19.04.2017

Захист графічної роботи 25.05-31.05.2017

Залік наприкінці семестру.

Мета та завдання курсу

- **Мета:** ознайомити студентів із спеціальними термінами і поняттями дизайну, що властиві сфері аранжування та святковому оздобленню інтер'єру.
- **Завдання:** навчити майбутніх фахівців у процесі проектування враховувати естетичні та психологічні аспекти сприйняття образного вирішення об'єкту дизайну, застосовувати основні прийоми перетворення аранжування простору для повного та всебічного розкриття власної дизайнерської ідеї.

Рекомендована література

- Дизайн арх. среды для вузов/ Г.Б. Миневрин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, Н.И. Щепетков, А. А. Гаврилина, Н.К. Кудряшов – М.: Архитектура-С, 2004 – 504 с.
- Чин Френсис Д. К., Бинжелли Корки, Дизайн интерьера. Иллюстрированный справочник – Харьков, Белгород: книжный клуб, 2008 – 336 с.
- Ивли Тесса, Дизайн интерьера. 500 креативных идей/ Пер. Е. Зайцевой. – М.: Эксмо, 2004. – 256 с., ил. Tessa Eveleigh. 500 Decorating Tips for the House & Garden. –Lorenz books, Uk, 2003.

Електронні ресурси

- <http://www.p-design.com.ua>
- <http://housedecor.com.ua>
- <http://freshome.com>
- <http://www.designet.ru>
- <http://design-review.net>
- <http://homester.com.ua>
- <http://www.designet.ru>
- <http://www.articlesbase.com>
- <http://www.graduatearchitecture.com>
- <http://www.grandars.ru>
- <http://www.3dpanorama.ru>

Етимологія, походження поняття

- **Англійською** – arranging, Room Assessment, Room Redesign, home decorating;

Arrange (з англ.) –

1. приводити до ладу, розставляти;
2. класифікувати, систематизувати;
3. влаштовувати, організовувати, готувати; приймати міри;
4. домовлятися, вмовлятися;
5. перероблювати, адаптувати;
6. монтувати.

- **Російською** – «театралізація среды», «Трансформація среды», «средовая система»;
- **Українською** – присутні всі поняття, запозичені із Європейської традиції (останні десятиліття) та із російської традиції проектування (з радянських часів).

Основні питання, із якими працює дизайнер цієї сфери

- **Як має виглядати кінцевий результат проекту?**
- **Які у нас строки?**
- **Який у нас бюджет?**
- **Із ким, чим і де ми працюємо?**

- Яка ступінь розвитку сценарію, що ставить замовник?
Локальні (компактні, вузлові сценарії) або лінійні
(видовжені за часом та локацією)
- Середовище, в яке вписана та чи інакша ситуація та його
характерні риси?
- Хто є нашою цільовою аудиторією?
- Кількісні та якісні характеристики події?

Додаткові питання, із якими працює дизайнер цієї сфери

- Як має виглядати кінцевий результат проекту?
- Які у нас строки?
- Який у нас бюджет?
- Із ким, чим і де ми працюємо?

- **Яка ступінь розвитку сценарію, що ставить замовник?
Локальні (компактні, вузлові сценарії) або лінійні
(видовжені за часом та локацією)**
- **Середовище, в яке вписана та чи інакша ситуація та
його характерні риси?**
- **Хто є нашою цільовою аудиторією?**
- **Кількісні та якісні характеристики події?**

Прояв аранжування видовищ або урочистих подій

- Виходячи із визначення «театралізованого середовища», можна сказати, що

Аранжування - це внесення атмосфери гри в емоційно-художню (образи і відчуття, що формуються у учасників) та матеріально-фізичну (матеріали та реальні засоби) побудову, організацію та проведення середовища.

При цьому присутня:

1. Цілеспрямована сценографія середовища як місця проведення видовищ, свят, ярмарок, фестивалей (прописаний сценарій) ;
2. Здатність середовища відтворити яскравий художній образ або стиль, «дух місця», із активним декораційним фоном для реальних життєвих потреб та процесів, пробуджуючи при цьому активне заохочення учасників або глядачів до співтворчості;
3. Театралізація (адаптація) архітектурного середовища та його елементів, гра із стилем та традицією, із підсиленням зовнішніх факторів середовища.

Історичні витоки аранжування видовищ, свят або урочистих подій

Європейська традиція:

- Ритуальні видовища та дійства, оргії та масові ігрища;
- Античність, Давні цивілізації;
- Класичний Європейський період: королівські та царські раути, аристократичні та селянські масові гуляння;
- Спортивні заходи (починаючи із Античності й до сьогодні).

Наша традиція:

- Івана купала, Масляна, Меланка, Колядування;
- Різдво, Великодні гуляння та Спомини.

Світова традиція:

- Карнавал;
- Фестиваль (Октобер-фест);
- Святі та інші релігійні свята (День всіх Святих, численні Католицькі ходи);
- Ініціація та ритуальні кола (народи Африки, Океанії, Південної Америки та Корінні Американці).

Сучасні аспекти аранжування видовищ, свят або урочистих подій

Індустріалізація та втрата «автентичності» середовища:

Нищення історичного середовища:

Індустріалізація та втрата зеленого середовища:

При аранжуванні, частіше за все дизайнери залучають саме історично-багате та яскраво виражене середовище (зелене або архітектурне). Таке середовище здатне:

- Створити «видовище»;
- Підкреслити образ та характеристики стилю;
- Надати розуміння цінності естетично-сформованого середовища учасникам свята (впливаючи на стиль та власні вподобання дійових осіб, запрошених).
- Допомогти збереганню цих об'єктів.

Використання середовища при аранжуванні

Планування та використання середовища та його елементів :

- Цілеспрямована сценографія середовища як місця проведення видовищ, свят, ярмарок, фестивалів (прописаний сценарій) ;
- Здатність середовища відтворити яскравий художній образ або стиль, «дух місця», із активним декораційним фоном для реальних життєвих потреб та процесів, пробуджуючи при цьому активне заохочення учасників або глядачів до співтворчості;
- Театралізація (адаптація) архітектурного середовища та його елементів, гра із стилем та традицією, із підсиленням зовнішніх факторів середовища.

Методи, мотиви, елементи, із якими працює дизайнер цієї сфери

- Аналіз існуючих, в тому числі історичних аналогів та прототипів;
 - Пошук та апробацію нових засобів та варіантів;
 - Пошук та аналіз аналогічних художніх задач та шляхів їх вирішення в інших видах мистецтв та типах творчої діяльності.
-
- Мотиви поп-арту;
 - Концептуального образотворчого мистецтва;
 - «Перформанс»;
 - Інсталяції та театральні елементи;
 - Створення специфічних персоналізованих центрів та зон соціальної активності, багатофункціональних середовищних інституцій, що символізують (або, принаймні, намагаються) художню цілісність міських мешканців, забезпечуючи різні незапрограмовані сценарії поведінки:
1. Креативні простори;
 2. Анті-кафе;
 3. Клуби дозвілля;
 4. Караоке-...

Етапи роботи над проектною пропозицією із аранжування-1

- Перший етап включає збір всіх даних, що стосуються майбутнього об'єкту:
 1. Місце розташування;
 2. Якості середовища;
 3. Об'єктивні фізичні умови (рельєф та клімат);
 4. Знання історичного підґрунтя існуючого об'єкту (плани, фотофіксацію, схематичне відтворення основних частин або розподілу середовища);
 5. Соціально-утилітарний аналіз: хто, скільки людей, і який бюджет події. В разі приватного замовлення, цього достатньо. В разі громадського – опитування, анкетування, соціальні опитування в соц. Мережах;
 6. Особистісний підхід.

Етапи роботи над проектною пропозицією із аранжування-2

- Другий етап, що є відтворенням творчої проектної пропозиції:
 1. Ситуаційна, коли увага дизайнера сформована довкола естетичної цінності або емоційного стану, що має сприйматися усіма учасниками;
 2. Підкреслено «естетичний», присутній ідеал, до якого тяжіє все вирішення, при цьому нерідко, це відбивається із загального контексту події. Можливий варіант відчуження частини учасників та спостереження зверхньо.
 3. Прагматичний, користь та відповідність поставленим цілям.
 4. Професійна, по суті присутність в належній мірі всіх вищезгаданих варіантів пропозицій, але при цьому відбувається нівелювання «виконання роботи», присутня символічна значимість події, що підкреслена символічністю, конструктивно-продуманим використанням середовища та його елементів.

Етапи роботи над проектною пропозицією із аранжування-3

- Третій етап – це пошук проектної ідеї (концепції) об'єкту:
 1. Фор-ескізи та начерки двох-трьох варіантів, при яких бажано триматися обраної ідеї;
 2. «Тупікові ситуації»; Таке буває.
 3. Повернення – «інверсія» до першого етапу, аналіз першого етапу, тобто інформації з соц. опитувань, поставлених задач замовником, повернення до аналізу самого середовища;
 4. Мозковий штурм або атака – (з англ. brainstorm). Швидкісні ідеї, проектні семінари (генерація простих ідей «банк ідей», формування концепції об'єкту аранжування, його проектного образу)
 5. Мережа взаємодії – складні проектні ситуації, виступаючи засобом чіткої об'єктивної перевірки правильності рішень, які не можливо вирішити подумки або візуально. Це графічна фіксація елементів об'єкту, шляхом побудови графіку взаємодій, де «крапкою» зображується елемент, а «лінією» – зв'язок, що дозволяє виявити структуру мережі при проектній зміні розташування таких «крапок» - вузлів, при зведенні до мінімуму перехресть «ліній»;
 6. Продуктивна проектна діяльність – проектування об'єкту відповідно до образного вирішення із врахуванням його функціонального призначення;
 7. Ескізний проект – найбільш закінчений форма подачі

Етапи роботи над проектною пропозицією із аранжування-4

- Четвертий етап – проектна розробка, результатом якої є технічний проект з:
 1. Метричними та просторовими характеристиками середовища;
 2. Зазначенням його габаритів та пропорцій;
 3. Колористичним вирішенням;
 4. Стилiстикою та зазначенням окремих акцентних елементiв стилю;
 5. Технологiями та матерiалами,
 6. Засобами функцiонування окремих частин та багатофункцiональних вiдрiзкiв простору;
 7. Кошторисом по декоративним, конструктивним, оздоблювальним елементам та елементам озеленення (флористика);
 8. Прорахунки та пропозицiї по допомiжному штату при органiзацiї та при проведеннi подiї або свята.
 9. Прорахунки та пропозицiї по елементам полiграфiчної продукцiї, аудiо-, фото-, вiдеосупровiду, проведення подiї.

Об'єкти, що є результатом або ціллю аранжування

Об'єкт середовища – цілісне формування у середовищі, якому властиві органічна цілісність просторових умов, предметного наповнення та особливостей процесів, для якого воно створено.

- **Вузлові або локальні, компактні**
- **Лінійні (видовжені за однією віссю)**

Від будинку, будівлі, парку та скверу до району, вулиці, міста. Все це – об'єкти середовища, із якими працює дизайнер виконуючи аранжування та святкове оформлення.

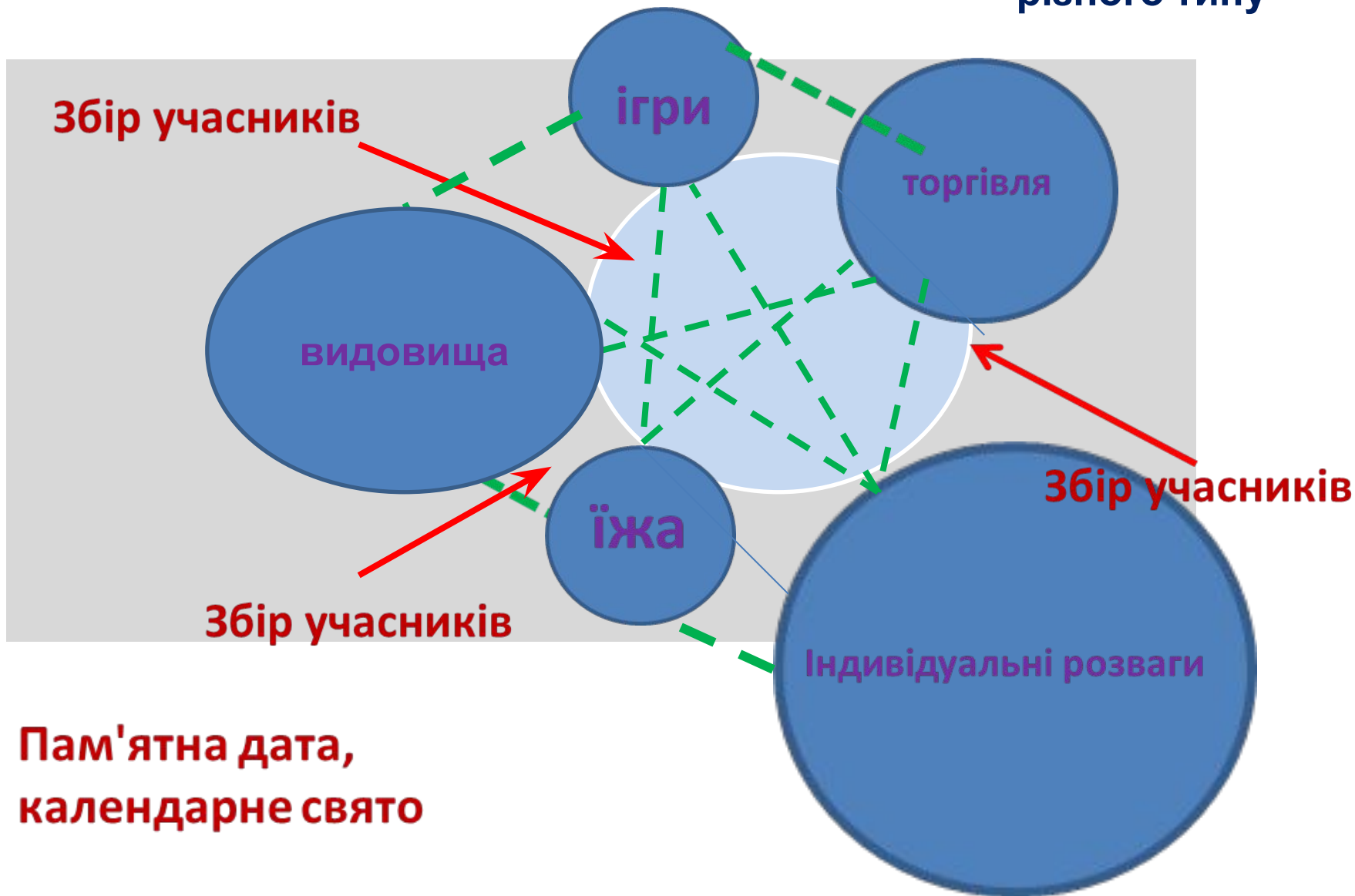
Системи середовища, що є результатом або ціллю аранжування

Системи середовища - організаційна або функціонально цілісність розташованих у просторі середовищних об'єктів (фрагментів середовища) одного класу, близьких по призначенню, типології, але поділених утвореннями середовища принципово іншого типу.

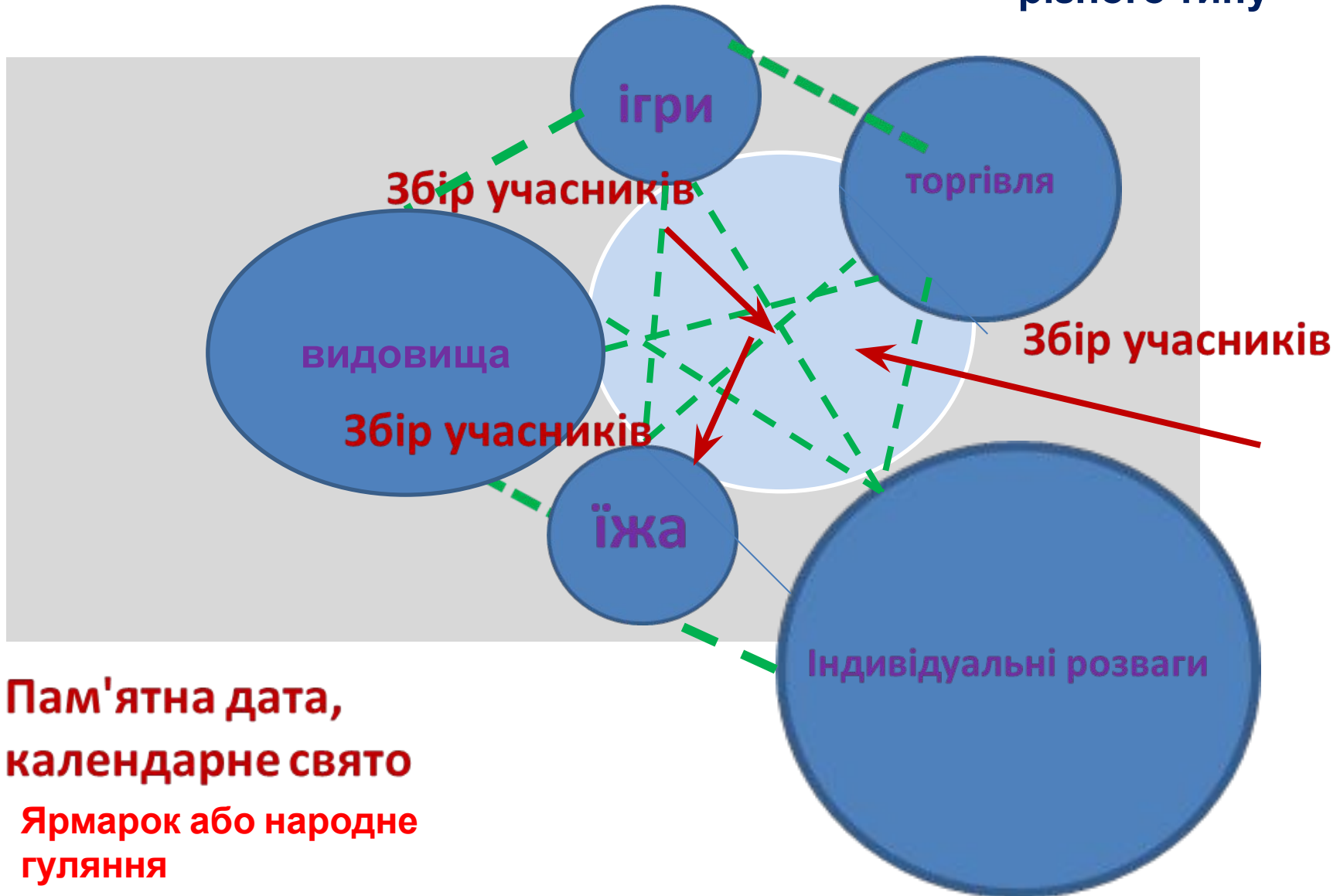
- Майданчикového типу (територіального характеру). Самостійні одиниці на загальному фоні.
- Із структурою мережі. Більш складна естетична основа – із однієї сторони, кожен структурний елемент має довести свою відповідність до мережі, а з іншої – відтворити своєрідність того чи іншого більш крупного формування середовища, де цей елемент розташований.

Система житлових будинків у житловому районі, система станцій та шляхів сполучення, мережа фірмових магазинів.

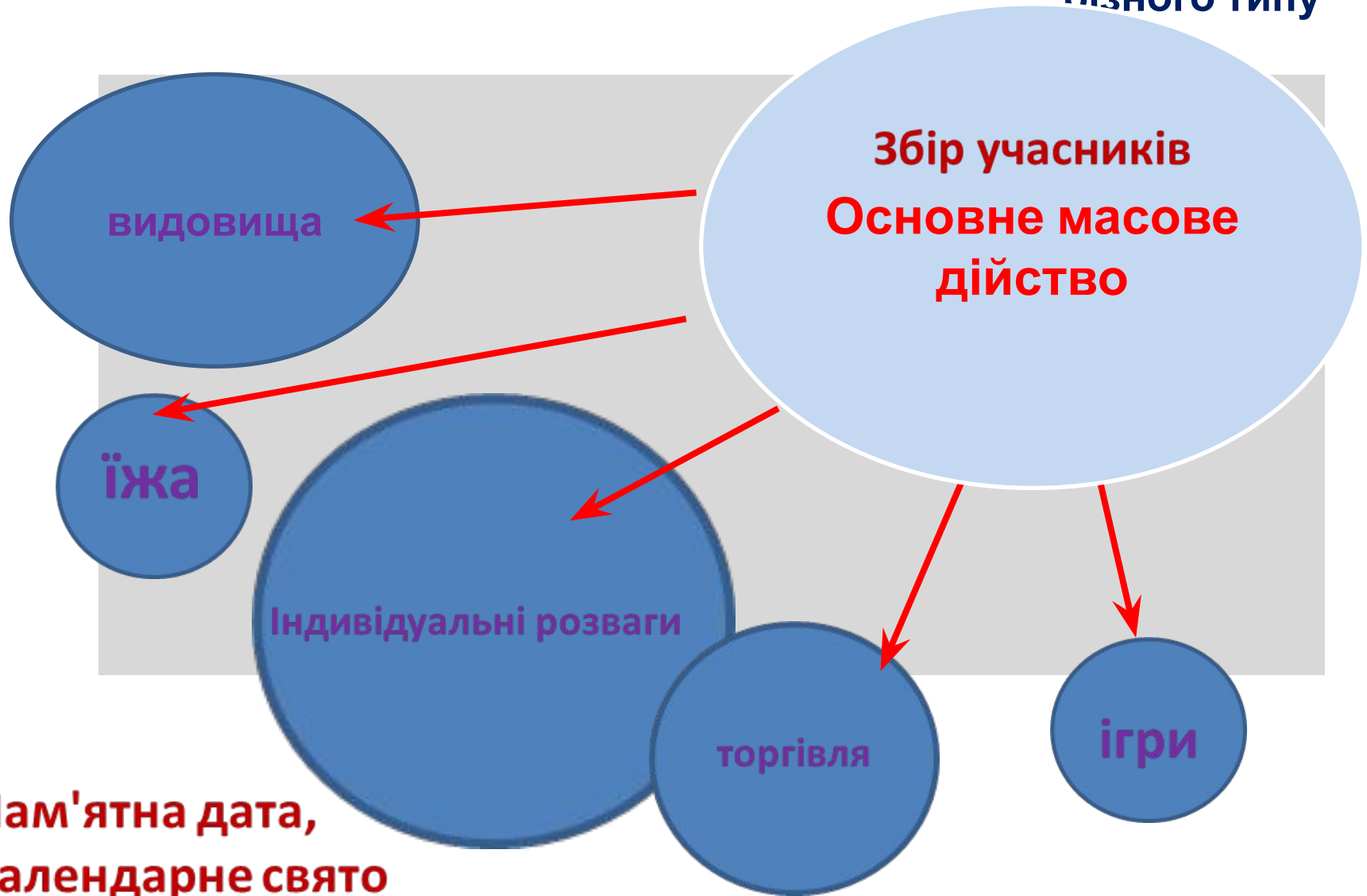
Можливі функціонально-просторові схеми урочистостей різного типу

Можливі функціонально-просторові схеми урочистостей різного типу

Можливі функціонально-просторові схеми урочистостей пізнього типу

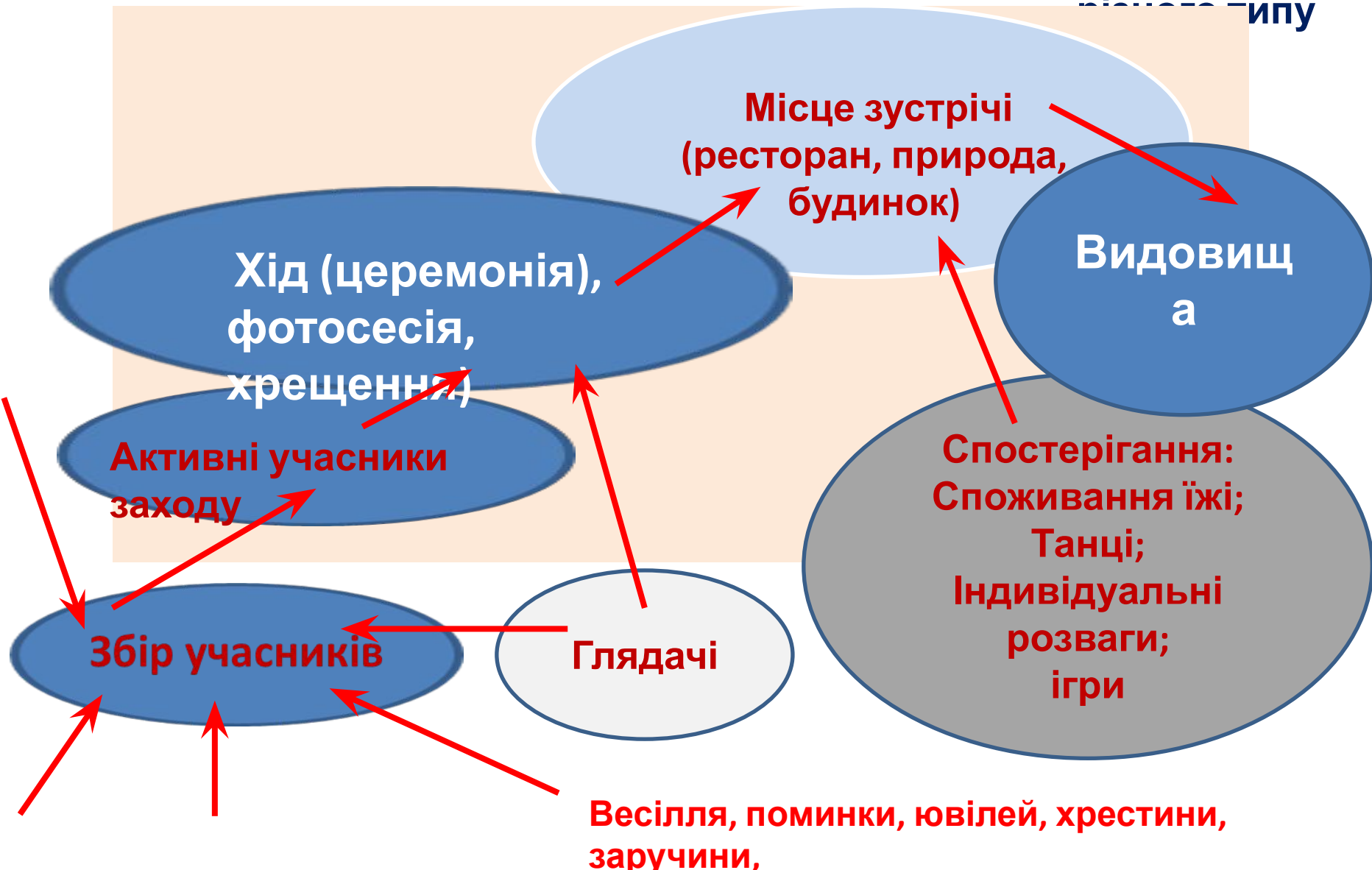
Можливі функціонально-просторові схеми урочистостей
різного типу

Приватний рівень

Можливі функціонально-просторові схеми урочистостей

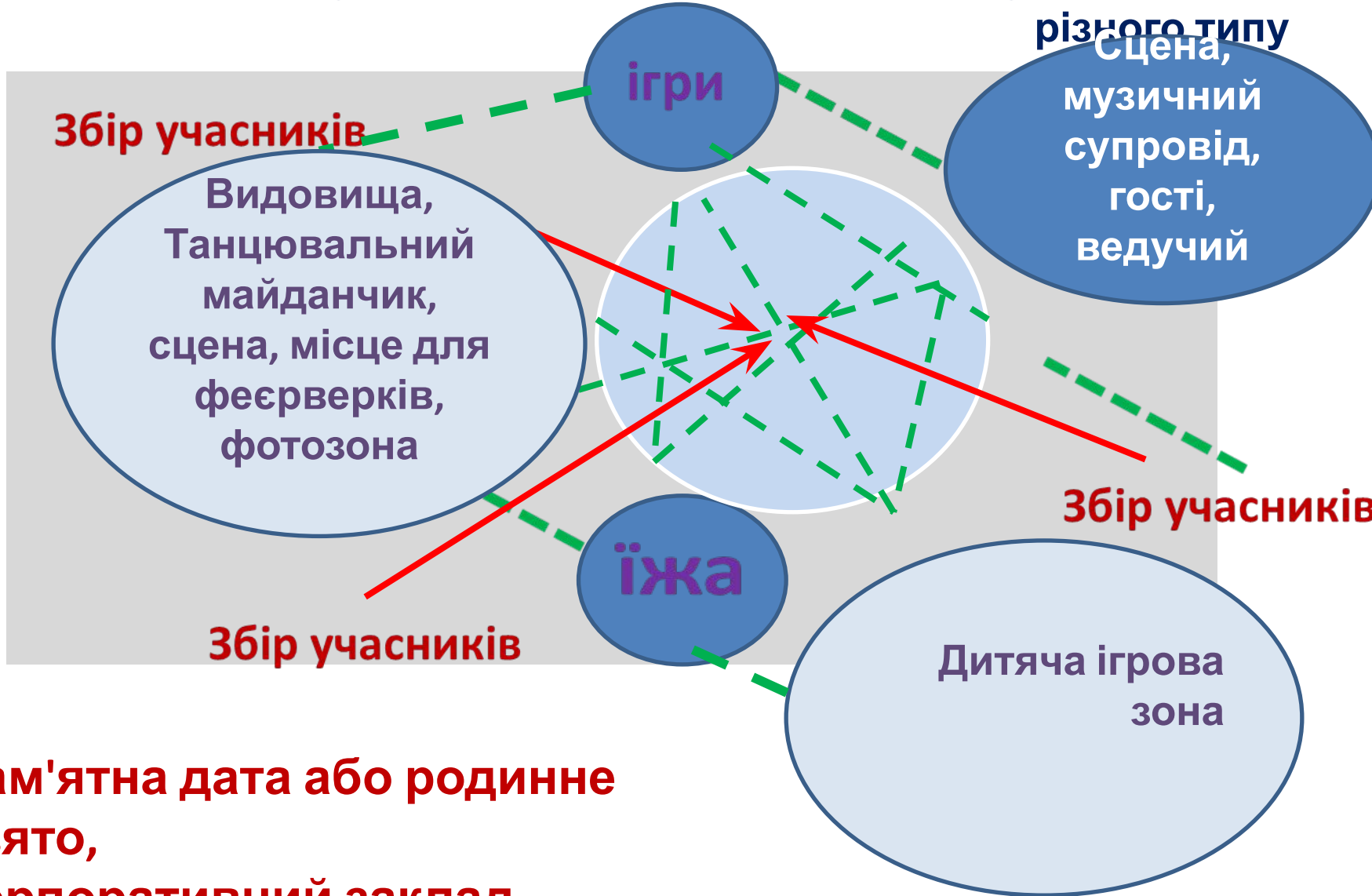
різноманітних типів

Можливі функціонально-просторові схеми урочистостей різного типу

Приватний рівень

Сцена,

**Пам'ятна дата або родинне свято,
Корпоративний заклад**

Декоратори із світовим визнанням

Престон Бейлі

Жан Луї Деніо

Індія Махдаві

Марк Хемфрі

Томас Брітт

Алекса Хемптон

Хуан Пабло Молін'є

Кендис Оулсон

Сьюзен Кеслер

Стівена Гембрел

Христіан Лієгр

Емілі Саммерс

Додаткові інтернет-ресурси

<http://www.bouquet.kiev.ua/blog/zahvatyvaet-duh>

http://www.5arts.info/corporate_events_preparation/

<http://elitdom.com/dekoratory-kotorye-izmenili-mir/>

http://annakostina.blogspot.ru/2013/04/blog-post_15.html

Престон Бейлі

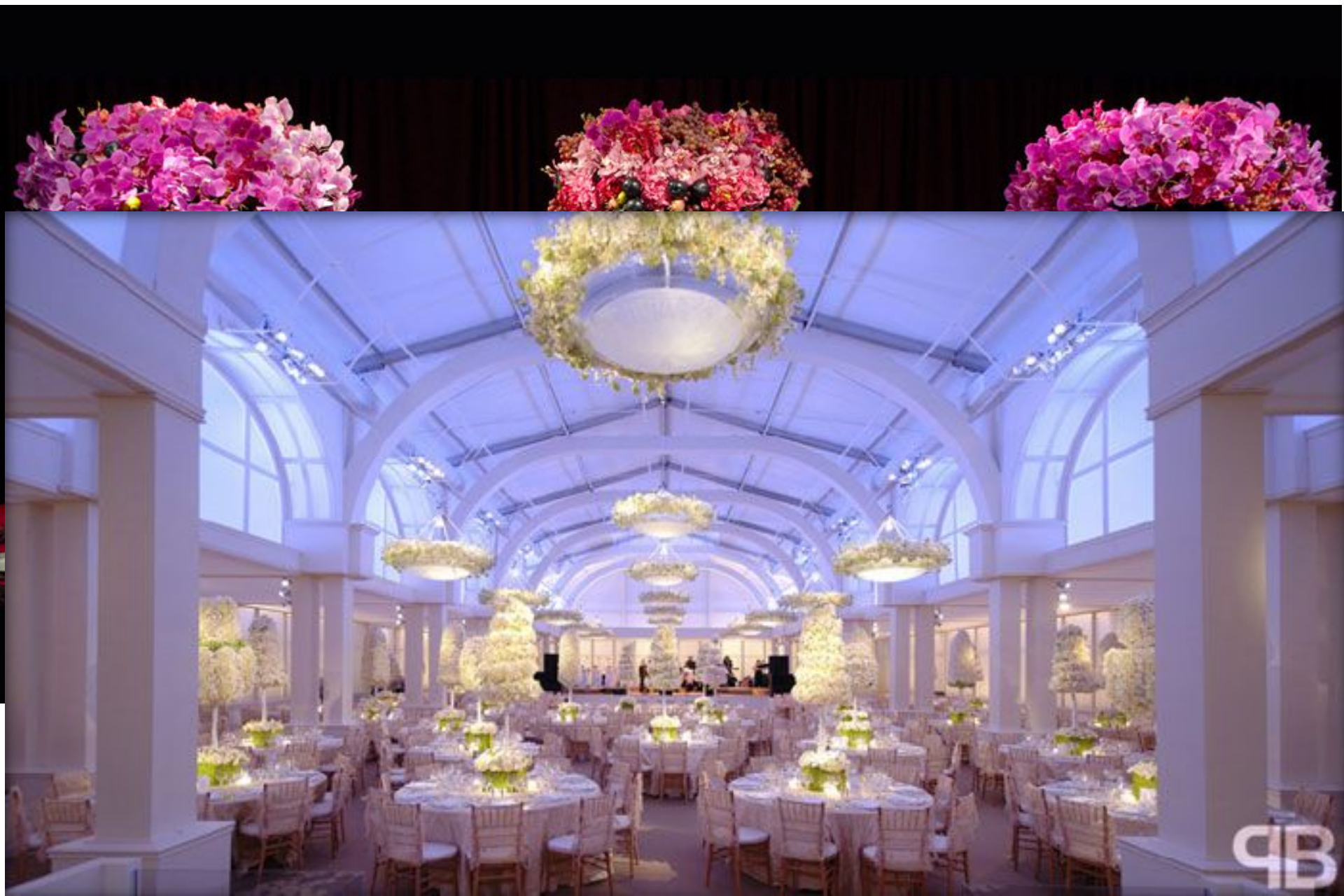
<http://www.prestonbailey.com>

<http://www.prestonbailey.com/video/>

Престон Бейлі

Престон Бейлі

Престон Бейлі

Престон Бейлі

Престон Бейлі

Теми для рефератів, теми 1-11

1. Тимчасовий простір та його елементи.
2. Взаємодія глядача та середовища.
3. Аспекти сприйняття середовища та його елементів сучасною людиною.
4. Елементи графічного дизайну в аранжуванні середовища.
5. Аранжування – сфера діяльності сучасного дизайнера.
6. Сфери застосування шрифтів та елементів графічного дизайну в дизайні середовища.
7. Декорування та святкове оздоблення інтер'єру.
8. Декорування та святкове оздоблення ландшафту.
9. Сучасні тенденції в дизайні середовища.
10. Регіональними особливостями країни та народне мистецтво в аранжуванні середовища.
11. Фольклорні мотиви в святковому оформленні середовища.

Теми для рефератів, теми 12-25

12. Класичні приклади вирішення із аранжування та святкового оформлення середовища.
13. Історичні приклади святкового вирішення інтер'єру або ландшафту.
14. Фірмовий стиль та його роль при святковому вирішенні інтер'єру або ландшафту.
15. Психологічні фактори сприйняття середовища та їх вплив на вирішення святкового оформлення середовища.
16. Елементи декору в аранжуванні інтер'єру.
17. Колір в аранжуванні інтер'єру.
18. Елементи озеленення та в аранжуванні середовища.
19. Використання фактури та текстоники в аранжуванні середовища.
20. Роль флористики в святковому оздобленні інтер'єру.
21. Аранжування об'єктів торгівлі.
22. Новітні тенденції в аранжуванні середовища.
23. Новітні технології в аранжуванні середовища.
24. Аранжування великих ландшафтних об'єктів.
25. Історичні стилі та їх роль в аранжуванні середовища.

Теми для рефератів, теми 12-25

12. Класичні приклади вирішення із аранжування та святкового оформлення середовища.
13. Історичні приклади святкового вирішення інтер'єру або ландшафту.
14. Фірмовий стиль та його роль при святковому вирішенні інтер'єру або ландшафту.
15. Психологічні фактори сприйняття середовища та їх вплив на вирішення святкового оформлення середовища.
16. Елементи декору в аранжуванні інтер'єру.
17. Колір в аранжуванні інтер'єру.
18. Елементи озеленення та в аранжуванні середовища.
19. Використання фактури та текстоники в аранжуванні середовища.
20. Роль флористики в святковому оздобленні інтер'єру.
21. Аранжування об'єктів торгівлі.
22. Новітні тенденції в аранжуванні середовища.
23. Новітні технології в аранжуванні середовища.
24. Аранжування великих ландшафтних об'єктів.
25. Історичні стилі та їх роль в аранжуванні середовища.

Завдання до презентації №1

Мета виконання презентації – оволодіти вміннями та навичками до аналізування та систематизації інформації.

Студенти готують у вигляді усної доповіді, тобто «брифу» (з англ. brief - звіт), із конструктивним аналізом дизайну трьох об'єктів аранжування, до якої виконують і презентацію (наприклад, у PowerPoint):

- Обрати три об'єкти аранжування або святкового оформлення (за декоратором, місцем проведення, тематикою, тощо). Проаналізувати недоліки та позитивні аспекти дизайнерського рішення.
- Основний акцент у доповіді зробити на стилістику, елементи декору, що були використані, тощо.

Завдання до презентації №1

Як буде проводитись?

Проводиться в усній формі у вигляді колективної доповіді із використанням PowerPoint презентації з такими «red-dots» (з англ. red-dots – основними моментами):

1. Доповідь;
2. Відповідь за запитання колег;
3. Конструктивний аналіз проробленої роботи.

Підготовка та робота на лабораторному занятті у вигляді усної доповіді сформує вміння працювати самотійно та у команді, навички до аналітичного сприйняття дизайну, із власним баченням естетичних та функціональних особливостей різних об'єктів.

Питання до контрольної роботи. Варіанти 1, 2

Контрольна робота проводиться в письмовій формі із відповіддю на два питання та виконанням ескізу до третього графічного завдання (до графічного завдання додається підоснова приміщення або інформація по ділянці території).

Контрольна робота має шість варіантів.

Контрольна робота виконується наприкінці семестру.

Елементи мистецтв, що працюють при аранжуванні або святковому оформленні середовища

Знову питання???

- Перше, що асоціюється із аранжуванням – це зміна або адаптація інтер'єру або відкритого простору під конкретне дійство, зустріч, свято тощо?
- Зміна – але за допомогою чого і як ми можемо впливати на середовище?
- Чи є в ньому такі елементи які можуть бути часткового або повністю замінені?
- І чи має при цьому змінюватися функціональне призначення цього середовища?
- Які фактори та аспекти впливають на дизайнерське рішення при аранжуванні та декоруванні середовища?