

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Архітектурний факультет

дизайну

(назва випускової кафедри)

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
БАКАЛАВРА ДИЗАЙНУ

на тему:

Дизайн інтер'єрів мистецьких просторів

Головатюк Ольга Василівна

(прізвище, ім'я та по батькові здобувача повністю)

Київ 2024 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Архітектурний факультет

Кафедра дизайну

(назва кафедри)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
Юлія Третяк

„___” _____ 20__ року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
БАКАЛАВРА ДИЗАЙНУ

на тему:

Дизайн інтер'єрів мистецьких просторів

(назва)

Виконав Головатюк Ольга Василівна

(прізвище, ім'я та по батькові повністю)

022 Дизайн

(спеціальність)

Інтер'єр та обладнання

(освітня програма)

Групи ДН-20-1

Керівник Биков М. І.

(прізвище та ініціали)

доцент

(вчене звання, науковий ступінь)

Ідентичність підтверджую

Київ 2024

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет Архітектурний
Кафедра ДИЗАЙНУ
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
(шифр і назва)
Спеціальність 022 «Дизайн»
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан архітектурного факультету

_____ д.т.н., проф. О.В. Кащенко

«___» _____ 2024 року

З А В Д А Н Н Я

для ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ

бакалавра дизайну

Головатюк Ольга Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Дизайн інтер'єру мистецького простору

2. Керівник роботи Биков М.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «11» квітня 2024 року № 648/2

3. Термін виконання студентом роботи 12.02.2024 – 18.06.2024 р.

4. Вихідні дані до роботи Ситуаційний план, схема генерального плану, плани поверху, фасади, розрізи архітектурного об'єкту

5. Зміст пояснювальної записки за розділами:

I. Аналіз теоретичних та нормативних джерел, проєктної практики.

II. Дизайн інтер'єру.

III. Дизайн елементу меблів (обладнання) в інтер'єрі.

Список використаних джерел.

6. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Ситуаційний план та схема генплану розміщення ділянки будівлі; плани, розрізи фасади та перспективні зображення будівлі, в якій розробляється інтер'єрне рішення; опорний (обмірний) план приміщення(нь); план демонтажу і монтажу конструкцій; план приміщення з розміщенням меблів, розгортки стін, розріз, план стелі з елементами освітлення, деталі, паспорт оздоблення; проєкт

елементу меблів (обладнання): ортогональні види, розріз, вузли, специфікація елементів вузлів, 3-D модель, ергономічна схема, зображення в кольорі та матеріалі.

7. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
1	<i>Керівник</i>		
	Биков М. І.	12.02.2024	12.06.2024
2			
3			

8. Дата видачі завдання 12.02.2024 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	При мітка
1	<i>Видача завдання</i>	<i>12.02.2024</i>	
2	<i>Збір матеріалу</i>	<i>12.02. –12.03.2024</i>	
3	<i>Виконання клаузури</i>		
4	<i>Розробка ескізу, пояснювальної записки - I розділу</i>	<i>13.03. –23.04.2024</i>	
5	<i>Оцінка ескізу</i>	<i>23.04.2024</i>	
6	<i>Подальша розробка пояснювальної записки, графічної частини і роботи в матеріалі</i>	<i>24.04. –05.06.2024</i>	
7	<i>Перевірка роботи на відсутність плагіату</i>	<i>06.06 – 07.06.2024</i>	
8	<i>Передзахист, допуск до захисту</i>	<i>12.06. –13.06.2024</i>	
9	<i>Підготовка презентації і доповіді, друкування роботи</i>	<i>13.06. –15.06.2024</i>	
10	<i>Захист роботи</i>	<i>18.06. –26.06.2024</i>	

Студент _____ Головатюк О.В _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ Биков М. І. _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Вступ

Актуальність теми дослідження

В сучасному суспільстві, де творчі дослідження надають нові можливості для отримання та обробки знань у суспільстві, роль мистецьких просторів стає дедалі поширюваною серед суспільства. Дослідження дизайну інтер'єрів та обладнання цих сучасних інституцій визначає їхню актуальність та ефективність. Резиденції стають центром для пошуку та створення нових робіт технологічних інновацій та доступу до мультимедійних ресурсів.

Резиденція може бути ефективним інструментом у розвитку локальної спільноти й збільшенні туристичної привабливості регіону. Бувають випадки, коли резиденції створюються для колективного розроблення мистецького проєкту чи захисту історичної пам'ятки.

Дослідження у цій області дозволяє адаптувати ці простори до мистецьких змін, враховуючи потреби самих митців у відкритому та культурному середовищі що сприяє покращенню роботи в процесі

Сучасність у створенні дизайну мистецького простору

Сучасні мистецькі простори стають активними центрами, їхній дизайн має сприяти активному творенню, переосмислення тем та розвитку самих митців. Мистецькі простори можуть бути не лише як місця для створювання робіт, але і як культурні центри. Дослідження дозволяє враховувати цей аспект у дизайні та оснащенні. Зростання резиденцій для митців вимагає нових підходів до його зберігання, організації та доступу. Дослідження спрямоване на оптимізацію цих процесів. Також важливо зазначити, що акцент на інклюзивності та доступності для різних груп користувачів визначає успіх мистецьких центрів у сучасному суспільстві. Дослідження в цій галузі допоможе розвинути практичні та інноваційні підходи до дизайну та оснащення мистецького простору, забезпечуючи їхню ефективність у сучасному світі. Дослідження дизайну та організації мистецького центру для молоді в сучасному світі є наразі вельми актуальним завданням. Ця унікальна тема визначається основними групами

учасників серед яких може бути як і молодь так і творчі професіонали та мистецькі дослідники. куратори/ки, мистецтвознавці.

Сучасний підхід вимагає забезпечення функціонального та гнучкого простору, зручності та ергономіки. Також важливо враховувати зони спілкування, колективної роботи та приватності. При цьому дизайнерам необхідно вирішувати ряд проблем, таких як співіснування робочого та відпочинкового простору, розробка адаптивного дизайну, управління зонами зосередження та відчинку, розробка інноваційних просторових рішень та створення стимулюючого середовища. Загальний успіх проєкту залежить від збалансованості всіх цих факторів, щоб створити простір, який відповідає потребам та очікуванням молодим митцям над своїми проєктами. При проєктуванні

При проєктуванні Мистецького простору дизайнерам доводиться враховувати ряд проблем для створення ефективного та привабливого простору. Сучасний підхід передбачає технологічну інтеграцію та постійне оновлення відповідно до технологій в художньому середовищі. Співіснування традиційних книг про мистецтво та проведення важливих вебінарів дає митцям та художникам допомагає заглибитись у багатьох питаннях їхнього мистецького дослідження.

У цілому, дизайн повинен орієнтуватися на створення функціонального та гнучкого простору для художників, а також зручності та ергономіки.

Дизайн також повинен вирішувати проблеми співіснування робочого та відпочинкового простору, а також розробляти адаптивні рішення для різних можливостей для процесу роботи. Крім того, ефективне використання простору, оптимізація розміщення ресурсів та створення зон для співпраці та соціальної взаємодії також вважаються важливими завданнями. Загалом, успіх мистецького простору залежить від збалансованості та вирішення всіх цих проблем, щоб створити простір, який відповідає потребам та очікуванням для людей які хочуть творити та створювати. Сучасний світ спостерігає визначений рух у реалізації мистецьких просторів, де основні характеристики цих просторів визначаються відповідно до ряду мистецьких проєктів та їх обговорення.

Мистецькі простори для художників/ць, мисткинь/ців зорієнтовані на творчу інтеграцію, щоб забезпечити їх усіма матеріалами для роботи.

Вони створюються для сприяння творчості, навчання та соціальної взаємодії. Інноваційні архітектурні рішення також відзначають проєкти мистецьких просторів, щоб створити цікавий та стимулюючий простір для художників.

Такі мистецькі простори є відповіддю на сучасні виклики та можливістю для розвитку молодих митців, прагнучи забезпечити відкритий та вдумливий простір для всіх.

Підсумовуючи попередньо викладені дані, тенденції сучасної практики проєктування мистецького простору виявляються надзвичайно динамічними та орієнтованими на прогресивне та творче майбутнє. Сучасні резиденції відіграють роль не лише місць для художниць/ів, але й центрів для зустрічей, обміну ідеями та культурного збагчення. Спеціально організовані простори для групової роботи, лекційні зали стають не менш важливими, ніж індивідуальні робочі місця. Сучасні мистецькі центри вже не є виключно місцями для спільної мистецької роботи. Вони перетворюються у мистецькі центри, культури та інформації. У цілому, сучасні художні резиденції стають важливими мистецькими центрами, що об'єднують людей та сприяє їхньому мистецькому розвитку.

Проєкти мистецького центру розробляються з урахуванням (енергоефективних) рішень, використання екологічно чистих матеріалів та створення природних зон для відпочинку та роботи. Ці тенденції формують новий образ сучасної художньої резиденції, яка відповідає потребам митцям та сприяє інтелектуальному та культурному розвитку.

РОЗДІЛ 1. Особливості проєктування дизайну інтер'єрів та обладнання сучасної Мистецького простору.

1.1. Аналіз теоретичної джерельної бази. Дослідження та вивчення аналогів

Мистецький простір це функціональний громадський простір з особливими повноваженнями для заохочення практики мистецтва та надання таких можливостей. Мистецьким простором може бути театральний простір, приміщення для галереї, студія, майданчик для музичного виконання, майстерня, освітній заклад, громадська організація з мистецьким спрямуванням, приміщення з технічним обладнанням для мистецьких подій.

При розробці та проектуванні дизайну інтер'єрів та обладнання сучасного мистецького простору постає завдання задовольнити всі вимоги сучасного користувача, враховуючи його різноманітні потреби та очікування. Головною метою є створення простору, який не лише забезпечує доступ до різноманітних творчих практик, але й стимулює робочу атмосферу, сприяє соціальній взаємодії та забезпечує комфортне перебування.

Розробка інноваційних архітектурних рішень дозволяє створити ергономічні та зручні простори для митців будь-якого віку та з різними потребами. Важливим елементом дизайну є створення функціональних зон для різних видів діяльності, таких як індивідуальна робота, творчі майстер-класи та соціальні заходи. Забезпечення комфортних та затишних просторів для (0), а також відкритих майданчиків для обміну ідеями, роблять Мистецький простір не лише придатним для проглиблення мистецьких практик, але й соціокультурним центром. Інклюзивність та доступність грають ключову роль у дизайні. Створення просторів, придатних для використання особами з обмеженими можливостями, забезпечує усім користувачам однаковий рівень можливості для праці та інформаційного збагачення. Акцент екологічно чистих матеріалів підкреслює відповідальний підхід до довкілля та створення екологічно стійких об'єктів. Враховуючи різноманітність вимог, сучасні Мистецькі простори стають справжнім центром культурного та інтелектуального розвитку, де дизайн інтер'єрів є ключовим інструментом для досягнення цієї мети.

В проєктуванні мистецького центру найбільша увага приділяється для того, щоб створити не лише функціональний, але й простір який дозволяє створювати та дає можливість творити. Головною метою створення Мистецького простору є перетворення традиційного уявлення про мистецький простір в центр культурного та інтелектуального та творчого розвитку суспільства. У цілому, функції сучасного Мистецького простору складають гармонійний комплекс, який охоплює культурні та соціальні аспекти, роблячи її не лише місцем для соціального та творчого збагачення, але й простором для мистецького розвитку.

Організація структури дизайну інтер'єрів та обладнання Мистецького простору

1.2. Основні функції приміщення мистецького простору

Приміщення Мистецького простору виконує низку важливих функцій, які сприяють не тільки демонстрації мистецтва, але й культурній взаємодії, освіті, та соціальній активності. Ось деякі з основних функцій таких приміщень:

1. Експозиція та виставлення творів мистецтва: Найочевидніша функція — це місце для виставлення художніх та культурних творів. Це можуть бути картини, скульптури, інсталяції, фотографії та інші види візуального мистецтва.

2. Організація культурних заходів: Приміщення може використовуватись для проведення різних заходів, таких як лекції, семінари, воркшопи, літературні читання, музичні виступи та театральні постановки.

3. Освітні програми: Мистецькі простори часто організовують освітні курси та майстер-класи, спрямовані на підвищення культурної обізнаності та розвиток творчих навичок відвідувачів всіх вікових груп.

4. Соціальна взаємодія та нетворкінг: Такі простори стають місцем зустрічі однодумців, де люди можуть обговорювати мистецтво, ділитися ідеями та створювати спільноти.

5. Продаж та промоція мистецтва: Багато мистецьких галерей та просторів займаються також продажем творів мистецтва, що допомагає художникам знаходити покупців і просувати свою творчість.

6.Зберігання творів мистецтва: Надійні умови зберігання є критично важливими для збереження мистецьких доробків, особливо важливих з історичної або культурної точки зору.

7.Забезпечення інтерактивності та доступності: Розвиток цифрових технологій дозволяє мистецьким просторам інтегрувати інтерактивні експонати, що робить мистецтво більш доступним і зрозумілим для широкої аудиторії.

Ці функції дозволяють мистецькому простору не лише виконувати культурні та освітні місії, але й сприяти соціальній активності.

1.3. Основні завдання Мистецького простору

Мистецькі простори виконують важливу роль у суспільстві, вони є не лише місцями для демонстрації мистецтва, а й платформами для культурного обміну, освіти та спілкування. Ось декілька основних завдань, які, на мою думку, мистецький простір повинен виконувати:

1. Просвітництво та освіта: Мистецькі простори можуть служити як освітні центри, де люди вчаться через мистецтво. Вони можуть організовувати воркшопи, лекції, публічні обговорення та освітні програми, які допомагають глибше розуміти культурні та історичні контексти.

2. Збереження культурної спадщини: Мистецькі простори допомагають зберігати і презентувати мистецькі твори, які є частиною культурної спадщини. Вони відіграють роль у збереженні традиційних форм мистецтва та сприяють їх передачі наступним поколінням.

3. Форум для сучасного мистецтва: Вони є важливими для промоції сучасних митців, даючи їм простір для експериментів та висловлення. Це стимулює інноваційність та творчий розвиток у мистецтві.

4. Спільнота та інклюзивність: Мистецькі простори повинні бути доступними для всіх верств населення, стимулюючи створення спільнот, де люди можуть зустрічатися, обмінюватися ідеями та взаємодіяти. Інклюзивність допомагає розширити аудиторію мистецтва та сприяє соціальній інтеграції.

5. Економічний вплив: Мистецькі простори також можуть мати значний економічний вплив, стимулюючи місцеву економіку через туризм, створення робочих місць, інвестиції у відновлення і використання історичних будівель.

На мою думку, мистецькі простори мають бути не просто місцями, де люди спостерігають за мистецтвом, а місцями, де вони активно взаємодіють з мистецтвом, навчаються через нього і через нього висловлюють себе.

1.4. Психологічні функції

Приміщення Мистецького простору виконує важливі психологічні функції, створюючи сприятливий емоційний та психологічний контекст для відвідувачів, мистів та мистецтвознавців. Цей простір взаємодіє з емоційним та духовним станом, надаючи їм позитивний досвід та стимулюючи емоційний та творчий прогрес особистості. Приміщення Мистецького простору виконує важливі психологічні функції, створюючи сприятливий емоційний та психологічний контекст для митців. Цей простір взаємодіє з емоційним та станом самовираження художників/ць, надаючи їм позитивний досвід самосприйняття свого творчого досвіду та стимулюючи різні аспекти психіки. 1. Релаксація та спокій: Мистецького простору може бути місцем для втілення нових творів художників/ць. Природні світлові та зелені зони, комфортні кутки для обговорення проєктів та створюють атмосферу простору, що сприяє зниженню стресу та покращенню психічного благополуччя.

2. Інтелектуальна стимуляція: Приміщення, наповнене різнобарвними інформаційними ресурсами та можливості для творчих практик. Вивчення нової інформації та участь у культурних подіях можуть викликати позитивні емоції та почуття задоволення.

3. Соціальна взаємодія та спільнота: Мистецького простору стає місцем, де люди можуть зустрічатися, втілювати творчі ідеями та взаємодіяти між собою. Це сприяє формуванню соціальних зв'язків та відчуттю належності до культурної та творчої спільноти.

4. Творчий розвиток: Зручний простір Мистецького простору може стимулювати творчий розвиток. Доступ до різноманітних ресурсів, мистецьких матеріалів та можливість участі в творчих проєктах може позитивно впливати на самовираження та креативність.

5. Підтримка в реалізації арт проєктах: Мистецького простору служить місцем для візуального пошуку у творчості мисткинь/ів та, що може підвищити самооцінку та мотивацію в процесі створення мистецьких проєктів. Сприяння навчальним заходам та програмам допомагає розвивати творчі навички та покращити свої знання.

6. Позитивний емоційний вплив: Приємний дизайн та естетика приміщення можуть викликати позитивні емоції, створюючи атмосферу, що зможе стимулювати творчий прогрес у проєктах мистів та мистецтвознавців

Соціальні функції

Приміщення Мистецького простору виконує значущі соціологічні функції, глибоко впливаючи на соціальний контекст та взаємодію творчої громади. Цей простір відіграє ключову роль у формуванні художників як творчої інтелігенції та підтримці соціальних відносин та арт структур. Мистецький арт простір допомагає сприяти соціальній та творчій взаємодії між художниками/ кураморами та мистецтвознавцями, сприяючи обміну думками серед відвідувачів арт простору. Це місце, де люди з різних соціокультурних та арт середовищ) можуть зустрітися та об'єднатися навколо спільних інтересів у світі знань та арт культури. Соціологічна функція Мистецького простору полягає у підтримці соціальної кооперації та взаємодії, що важливо для розвитку творчої громади та сприяє формуванню активної та освіченої творчої одиниці. Приміщення це виступає як місце, де відбувається обмін ідеями, де формуються творчі цінності та об'єднуються різні соціокультурні групи.

Мистецький простір стає центром соціокультурної активності, де проводяться заходи та мистіцькі практики, спрямовані на реалізацію арт проєктів, обміну ідеями та можливість взаємодіяти між собою. Вона сприяє розвитку соціальної свідомості, надаючи можливість до різноманітних мистецьких практик.

Економічні функції

Економічні функції Економічні функції Мистецького простору знаходяться в тісному взаємозв'язку з розвитком сучасної творчої спільноти та його економічним потенціалом. Приміщення цього типу виконує не лише культурні та освітні завдання, а й активно сприяє розвитку економіки на різних рівнях. Бібліотека-медіатека виступає економічним катализатором, створюючи нові можливості для розвитку бізнесу та підприємництва. Забезпечення доступу до різноманітних інформаційних ресурсів сприяє створенню умов для інновацій та досліджень у різних галузях економіки. Подолання інформаційного бар'єру завдяки бібліотеці-медіатеці допомагає розвивати та підтримувати економічну грамотність серед населення. Забезпечення доступу до електронних ресурсів та баз даних сприяє зростанню професійної кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці. Бібліотеки-медіатеки активно сприяють розвитку малого та середнього бізнесу, надаючи доступ до підприємницької літератури, консультацій та навчальних ресурсів. Це важливий елемент формування економічної культури та підтримки підприємницької ініціативи в громаді. Підсумовуючи вище описане, бібліотека-медіатека виконує різноманітні та важливі функції, які включають в себе культурні, освітні, психологічні, соціологічні та економічні аспекти. Цей простір стає центром знань та культурного обміну, сприяє розвитку особистості, сприяє соціальній взаємодії та формуванню активної спільноти, а також відіграє роль економічного катализатора, сприяючи розвитку бізнесу та підприємництва. Ця інтегрована роль бібліотеки-медіатеки підтримує різноманітні потреби сучасного суспільства, створюючи простір для розвитку та самовираження людей, сприяючи науковому та технологічному прогресу, формуючи соціальні зв'язки та сприяючи економічному зростанню. Таким чином, бібліотека-медіатека стає не лише зберігачем знань, але і динамічним центром, який взаємодіє з усіма аспектами життя громади та сприяє її гармонійному розвитку)

Дослідження та вивчення аналогів

Особливості проєктування інтер'єру Мистецького арт простору у Великобританії

Центри мистецтва виникли після Другої світової війни. Мистецькі простори поступово еволюціонували: від місць для середнього класу до 1960-х і модних альтернативних центрів 1970-х років до осередків обслуговування всієї громади за допомогою програми забезпечення доступу користувачів інвалідних візків та людей з особливими потребами у 1980-х роках.

Особливості проєктування дизайну Мистецького арт простору у США

У Сполучених Штатах Америки Мистецького арт простори, як правило, є установами, діяльність яких спрямована на виявлення, створення та доступності мистецтва для творчих людей. Іншим різновидом артцентрів є будівлі, які орендують художники, галереї або організації, пов'язані з мистецькою діяльністю.

Мистецькі простори в Україні

Перший арт простір в Україні був відкритий 16 вересня 2006 року в Києві Фондом Віктора Пінчука та названо PinchukArtCentre.



Цей арт простір став наймасштабнішим осередком сучасного мистецтва в Східній Європі. Основним завданням діяльності PinchukArtCentre є модернізація української художньої сфери. PinchukArtCentre реалізує міжнародну програму виставок, семінарів, майстер-класів, здійснює підтримку культурних проектів та володіє колекцією робіт сучасного мистецтва, яка налічує понад 400 експонатів.

В останні роки приватні артцентри стали відкриватися і поза Києвом, в якому їх налічується 13. Серед артцентрів з найдинамічнішим розвитком можна зазначити львівський артцентр «Дзига» (1993)





чернігівський артцентр «Пласт-Арт» (1998)



дніпровський артцентр «Квартира»



харківську філію «Я-галереї»



«Єрмілов-артцентр» в Харкові.



Донецький артцентр «Ізоляція»

Донецький артцентр «Ізоляція» в даний час веде свою діяльність в Києві. Останнім часом нові артцентри активно відкриваються в різних куточках України: Білиць Арт Центр у Києві (2012), артцентр ім. Віри Холодної в Одесі (2013), ГО «Арт-центр „Простір“» в Запоріжжі (2014), артцентр «Зело» в Полтаві (2014), ГО «Арт-центр „Antre“» у Львові (2015), артцентр MusicLife в Чернівцях (2016), артцентр MASLO у Хмельницькому (2017), артцентр «Галерея Ілько» в Ужгороді, Львівський муніципальний мистецький центр (2020) та багато інших.

Філософія „Дзиги” – це коли два на два дорівнює... інсталяція, джаз, мрія, горизонт, та що завгодно, але не чотири і не п'ять. Це арифметика малярства, музики тощо... Словом, „дзигівська” харизма – органічна, епатажність – природна, легендарність – правдива і закономірна. Якщо вона трохи й монопольна та егоцентрична, то має на то цілковите право. „Слухай українське!” – і годі! Правила гри, в яку грають „дзигівчани”, вони ж і вигадують, відтак можуть їх змінити коли завгодно.

„Ідеологія “Дзиги” – не займатися жанрово окресленими проєктами чи одноплановими скеруваннями, – говорить Влод Кауфман, митець, „людина, хвора на мистецтво”, як він сам себе називає. – Тут є і музика, і мас-медіа, і візуальне мистецтво, і театр. Чим далі, тим стає тяжче, але водночас чим далі, тим ми стаємо загартованішими, маємо вже якийсь підґрунтя і базу, яка дає нам можливість проаналізувати принципову ситуацію не тільки у нас, а й закордоном

У Європі більшість артцентрів перебувають на частковому урядовому фінансуванні, оскільки вважається, що вони позитивно впливають на суспільство та економіку відповідно до філософії моделі Рейнланд. Багато з цих організацій спочатку розпочалося у 1970-х, 1980-х та 1990-х роках, як відрядження, і пізніше було легалізовано.

Специфічність елементів побудови Мистецького простору

Мистецький простір може бути визначений як місце або середовище, де відбувається створення, демонстрація та обговорення мистецтва. Його

особливості залежать від типу мистецтва, для якого він призначений, але декілька ключових елементів є загальними:

Мистецькі простори часто розробляються таким чином, щоб вони могли адаптуватися до різних форм і масштабів творчості. Наприклад, галереї мають змінні виставкові панелі, а театри - трансформовані сцени.

1. Внутрішнє оформлення

Візуальна співпраця з мистецтвом: Інтер'єр має доповнювати та підкреслювати мистецькі твори, не відволікаючи від них увагу.

Зональність: Створення різних зон з різними функціональними призначеннями, такими як виставкові зали, зони відпочинку, аудиторії для лекцій.

2. Атмосфера і дизайн

Архітектурний дизайн мистецьких просторів часто має на меті створення атмосфери, яка сприяє творчому досвіду. Це може включати в себе неординарне використання матеріалів, відкриті простори і незвичайні форми.

3. Інтерактивність та доступність

Сучасні мистецькі простори наголошують на інтерактивності та залученні відвідувачів. Це може включати інтерактивні інсталяції, місця для воркшопів, а також доступність для людей з особливими потребами.

4. Освітлення

Гнучке освітлення: Використання регульованого освітлення, яке може змінюватись залежно від типу мистецьких творів або заходів.

Природне освітлення: Інтеграція великих вікон або скляних конструкцій для максимального використання денного світла, що може змінюватись з завісами або жалюзі для контролю освітленості.

5. Матеріали

Екологічність та довговічність: Вибір матеріалів, що відповідають екологічним стандартам і є довговічними, такими як перероблена деревина, натуральний камінь.

Основні вимоги, які мають бути враховані при проєктуванні дизайну різних кімнат Мистецького простору

При проєктуванні дизайну різних кімнат мистецького простору важливо врахувати наступні основні вимоги, щоб забезпечити їх ефективність, доступність і естетичну привабливість:

Гнучкість простору: Проєктування має передбачати можливість адаптації кімнат під різні види заходів та експозицій, що включає варіативність меблів та перегородок.

Освітлення: Оптимальне освітлення є критично важливим для виставкових залів, де потрібно підкреслити деталі арт-об'єктів, та для робочих просторів, де важливе забезпечення комфортних умов для зору.

Акустика: Для лекційних залів і зон для виступів потрібно забезпечити акустичний комфорт, використовуючи матеріали, які поглинають шум, і правильно розташовуючи джерела звуку.

Технологічне оснащення: Наявність сучасних технологій, таких як проєктори, екрани, системи звуку та інтерактивні елементи, є необхідною для сучасного мистецького простору.

Доступність для людей з особливими потребами: Простори мають бути доступні для відвідувачів з обмеженими можливостями, з пандусами, широкими дверима, безбар'єрними входами та спеціально обладнаними туалетними кімнатами.

Безпека: Забезпечення безпечних умов включає пожежну безпеку, наявність евакуаційних виходів та систем евакуації, а також системи відеоспостереження.

Матеріали: Вибір довговічних та екологічно чистих матеріалів допомагає забезпечити стійкість до зношування та легкість у догляді.

Естетика: Проєкт має відображати культурний контекст і бути візуально привабливим, створюючи надихаючу атмосферу для відвідувачів.

Вентиляція і клімат-контроль: Забезпечення комфортних температурних умов та достатнього повітрообміну є важливим для здоров'я та комфорту відвідувачів.

Основна мистецька зала Мистецького простору

Основна мистецька зала мистецького простору служить головним місцем для експонування творів мистецтва. Такі зали є ключовим місцем для зустрічей між митцями, кураторами, колекціонерами і критиками, формуючи важливий культурний центр. Зала часто розрахована на велику кількість відвідувачів і обладнана адекватним освітленням для кращого відображення експонатів.

Вона може мати змінні експозиційні стіни та панелі, що дозволяє легко переформатувати простір під різні виставки.

У цій залі проводяться основні культурні заходи, такі як відкриття виставок, презентації та зустрічі з митцями. Простір часто обладнаний аудіосистемою для використання під час лекцій або музичних супроводів. Може включати в себе спеціальні світлові інсталяції, які допомагають створити потрібну атмосферу. Зала обладнана системами контролю клімату, щоб забезпечити оптимальні умови для зберігання мистецьких творів. Часто оснащена зручними лавками або кріслами для тих, хто бажає довше перебувати перед творами мистецтва. Може включати інтерактивні елементи, такі як тачскріни або віртуальні гідів, які надають додаткову інформацію про експонати. Основна мистецька зала також може служити місцем для проведення тематичних воркшопів і майстер-класів. У залі можуть бути спеціальні місця для фотографування, де відвідувачі можуть робити знімки з творами мистецтва.

Вона надає місце для неформального спілкування між відвідувачами, стимулюючи культурний обмін та дискусії. Простір може включати спеціальні відділи для дитячої аудиторії з відповідними інтерактивними та освітніми матеріалами. Часто в залі організовуються спеціальні вечірні події, що залучають нову публіку та сприяють культурному життю міста.

Зала відпочинку Мистецького простору

Зала відпочинку у мистецькому просторі надає відвідувачам місце для релаксації між переглядом експозицій. Такі зали часто обладнані м'якими диванами та кріслами, що дозволяє людям відпочити у комфорті. Вони можуть включати книжкові полиці з арт-літературою, дозволяючи відвідувачам заглибитися у світ мистецтва ще глибше. Простір може включати мультимедійні станції з фільмами або документальними матеріалами про виставки та митців.

Зала відпочинку може використовуватись для неформальних зустрічей, лекцій та обговорень з кураторами і митцями. Часто цей простір прикрашений арт-інсталяціями, що робить перебування в ньому ще більш натхненним.

В залі відпочинку можуть бути влаштовані спеціальні куточки для читання або роботи на ноутбучі.

Простір може також включати інтерактивні елементи, як-от електронні панелі з інформацією про виставки. Вона надає можливість відвідувачам взаємодіяти один з одним, обмінюючись думками та враженнями про мистецтво, що сприяє глибшому зануренню у культурний контекст

Основні аспекти для всіх зон що використовуються при проектуванні дизайну Мистецького простору

Проектування дизайну мистецького простору вимагає розгляду цілого ряду аспектів, що забезпечують функціональність, естетику та взаємодію з відвідувачами. Ось ключові аспекти, які потрібно враховувати для всіх зон у мистецькому просторі:

Функціональність: Простір має бути організований таким чином, щоб відповідати основним потребам виставок і подій, а також забезпечувати комфорт відвідувачів та співробітників. Це включає наявність достатньої кількості місця для перегляду творів мистецтва, легку орієнтацію у просторі, зручність доступу до всіх зон, в тому числі для людей з обмеженими можливостями.

Освітлення: Важливо забезпечити адекватне освітлення для кожного виду творів мистецтва. При цьому слід уникати відблисків та забезпечувати можливість регулювання освітлення для різних заходів.

Акустика: Зона повинна бути акустично оптимізована для проведення лекцій, концертів або інших заходів, що вимагають високої якості звуку. Це може включати в себе застосування звукопоглинаючих матеріалів та розробку простору таким чином, щоб уникнути ехо.

Матеріали та обробка: Вибір матеріалів і обробка поверхонь мають велике значення. Вони мають бути довговічними, легкими у догляді, безпечними та естетично привабливими. Також важливо враховувати екологічність матеріалів.

Безпека: Проектування має включати заходи для забезпечення безпеки відвідувачів та творів мистецтва, включаючи належні шляхи евакуації, пожежну безпеку та системи відеоспостереження.

Гнучкість: Простір має бути гнучким, аби можна було легко переформатувати його для різних типів виставок і заходів. Це може включати використання рухомих стін, модульних меблів та інших елементів, які можна налаштовувати.

Технологічна інтеграція: Сучасний мистецький простір часто включає в себе елементи цифрових технологій, такі як інтерактивні екрани, мультимедійні інсталяції та онлайн-доступ до інформації про експонати.

Успішне проектування мистецького простору з урахуванням цих аспектів забезпечує створення функціонального, зручного, безпечного і привабливого середовища, що сприяє культурному обміну та залученню відвідувачів.

Особливості дизайну вентиляції та розміщення кондиціонерів

Мистецького простору

Дизайн вентиляційної системи та розміщення кондиціонерів у мистецькому просторі мають враховувати особливі потреби збереження творів мистецтва, а також створення комфортних умов для відвідувачів. Ось кілька ключових аспектів, на які слід звернути увагу:

Температура та вологість: Контроль цих параметрів є критично важливим, оскільки коливання можуть пошкодити мистецькі твори. Зазвичай, оптимальна температура утримується в межах 20-22°C, а вологість — 50-60%.

Естетика: Вентиляційні отвори та кондиціонери повинні бути інтегровані в дизайн таким чином, щоб мінімізувати їх візуальний вплив.

Шум: Системи повинні бути спроектовані так, щоб мінімізувати шум, особливо у залах для лекцій або концертів.

Рівномірне розподілення: Важливо забезпечити рівномірне розподілення повітря по всьому простору, щоб уникнути "мертвих зон" з недостатньою циркуляцією.

Ефективність систем: Використання енергоефективних систем вентиляції та кондиціонування допомагає знизити витрати та вплив на довкілля.

Використання природної вентиляції: Там, де це можливо, інтеграція природної вентиляції може знизити залежність від механічних систем.

Вибір кольорів та текстур у дизайні Мистецького простору

Вибір кольорів і текстур у дизайні мистецького простору грає важливу роль в загальному сприйнятті і атмосфері. Це також може вплинути на те, як представляються мистецькі твори. Використання кольору може допомогти виділити напрямки руху або зони активності в мистецькому просторі. Кольори та текстури взаємодіють з освітленням, впливаючи на загальне сприйняття простору. Кольори впливають на наші емоції і почуття. Наприклад, теплі кольори можуть створити відчуття затишку, в той час як холодні кольори сприяють зосередженню та спокою.

Використання різних текстур може створити більш глибоке тактильне взаємодія з простором. Наприклад, шорсткі текстури на стінах або підлозі можуть додати характеру і теплоти. Різноманітність текстур також може додати візуальної глибини простору та підкреслити його архітектурні особливості.

Проведення аналізу споживчого ринку під час проєктування дизайну

Мистецького простору

Проведення аналізу споживчого ринку є критично важливим етапом при проєктуванні дизайну мистецького простору, оскільки воно дозволяє розуміти потреби та вподобання цільової аудиторії. Ось кілька аспектів, які слід враховувати:

Визначення цільової аудиторії: Розуміння, хто є основними відвідувачами мистецького простору, допомагає адаптувати дизайн під їхні інтереси та потреби.

Дослідження потреб споживачів: З'ясування, що цінує ваша аудиторія у мистецьких просторах, може вплинути на вибір дизайнерських рішень, зокрема в плануванні простору та організації заходів.

Аналіз конкурентів: Вивчення успіхів та недоліків інших мистецьких просторів дає можливість уникнути чужих помилок та вдосконалити власні ідеї.

Тренди у мистецтві та культурі: Знання сучасних трендів дозволяє залишатися актуальним та привабливим для відвідувачів, особливо молоді.

Технологічні тренди: Включення сучасних технологій, як-от віртуальна реальність або інтерактивні інсталяції, може залучити технологічно зацікавлену аудиторію.

Соціокультурний контекст: Розуміння культурного контексту цільової аудиторії допомагає створити дизайн, який резонує з їхніми цінностями та переконаннями.

Доступність: Аналіз потреб людей з обмеженими можливостями гарантує, що мистецький простір буде інклюзивним та зручним для всіх відвідувачів.

Економічний аналіз: Розуміння фінансової спроможності цільової аудиторії впливає на ціноутворення та бюджетування на дизайнерські рішення.

Екологічні вподобання: Впровадження екологічних практик та матеріалів може привабити екологічно свідому аудиторію.

Відгуки відвідувачів: Збір відгуків про існуючі мистецькі простори може допомогти зрозуміти, які аспекти цінують відвідувачі, а що їм не подобається.

Маркетингові стратегії: Аналіз ефективності різних маркетингових стратегій допомагає оптимізувати просування мистецького простору.

Партнерства та колаборації: Вивчення потенціалу для співпраці з іншими культурними, освітніми або комерційними організаціями може розширити можливості та аудиторію.

Регіональні особливості: Адаптація дизайну під особливості місцевості, де розташований мистецький простір, забезпечує його органічну інтеграцію в середовище.

Інновації та експерименти: Аналіз готовності ринку до нововведень допомагає вирішити, наскільки радикальними можуть бути дизайнерські рішення.

Прогнозування майбутніх тенденцій: Здатність антиципувати майбутні зміни у вподобаннях і потребах споживачів дозволяє створити мистецький простір, який буде актуальним і через багато років.

Екологічний аспект у проєктуванні дизайні Мистецького простору

Екологічний аспект у проєктуванні мистецького простору передбачає увагу до використання екологічно чистих матеріалів, збереження природного ландшафту та вплив на біорізноманіття, а також створення сприятливих умов для взаємодії людини з природою та важливий для збереження природного середовища. Це може включати в себе використання екологічно чистих матеріалів, збереження природних ландшафтів, створення енергоефективних споруд та просування екологічно свідомого способу життя серед спільноти.

Врахування особливостей проєктування дизайну Мистецького простору

Проєктування дизайну мистецького простору має багато унікальних аспектів, які відрізняють його від інших типів просторів. Ось декілька ключових особливостей, які потрібно враховувати:

1. Гнучкість простору

Мистецькі простори часто вимагають гнучкості, щоб адаптуватися до різноманітних виставок, перформансів та заходів. Це може включати модульні стіни, переставні елементи та інші конструкції, які можна легко налаштувати під конкретні потреби.

2. Освітлення

Освітлення в мистецькому просторі має вирішальне значення, оскільки воно може значно вплинути на сприйняття мистецьких творів. Необхідно передбачити різні сценарії освітлення для денного та штучного світла, а також забезпечити можливість регулювання інтенсивності та напрямку світла.

3. Контроль клімату

Збереження мистецьких творів вимагає строгого контролю температури та вологості. Системи HVAC (опалення, вентиляція та кондиціонування) повинні бути спроектовані так, щоб підтримувати оптимальні умови з мінімальними коливаннями.

4. Акустика

Для заходів, таких як концерти або лекції, важливо забезпечити відмінну акустику. Це може означати використання спеціальних матеріалів для підлоги, стін та стелі, щоб оптимізувати розповсюдження звуку та знизити рівень шуму.

5. Доступність

Мистецький простір має бути доступним для всіх відвідувачів, включно з людьми з обмеженими можливостями. Це означає наявність пандусів, ліфтів, безбар'єрних туалетів та інших елементів інклюзивного дизайну.

6. Матеріали

Вибір матеріалів має велике значення, оскільки вони повинні бути довговічними, легкими в обслуговуванні та безпечними для експонатів. Крім того, матеріали можуть впливати на акустику, освітлення та загальний естетичний вигляд простору.

7. Інтеграція з навколишнім середовищем

Проект мистецького простору повинен гармонійно вписуватися в навколишнє середовище, що може включати врахування історичних, культурних або екологічних аспектів розташування.

8. Безпека та нагляд

Необхідно забезпечити безпеку як для експонатів, так і для відвідувачів. Це означає наявність ефективних систем безпеки, включно з камерами відеоспостереження, системами контролю доступу, пожежними системами та іншими заходами безпеки.

Ці особливості вимагають тісної співпраці між архітекторами, дизайнерами, інженерами та культурними менеджерами, щоб створити мистецький простір, який би не тільки відповідав естетичним критеріям, але й функціонально відповідав своєму призначенню.

РОЗДІЛ II. Засоби і прийоми формування інтер'єру

2.1. Вихідні

Загальна відомість про мистецький арт простір

2.2. Концепція інтер'єру

Загальна концепція:

Концепція інтер'єру мистецького простору базується на ідеї створення універсального, динамічного та інтерактивного середовища, що стимулює креативність і заохочує до культурного обміну. Пріоритет надається сучасним і екологічним рішенням, які підкреслюють зв'язок між мистецтвом, людиною та природою.

Естетика та стиль:

Інтер'єр поєднує елементи мінімалізму з модерністськими акцентами, створюючи чисті, відкриті простори, які служать нейтральним фоном для

експонатів. Використання натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь і скло, надає простору природного і органічного вигляду.

Колірна палітра:

Основна кольорова гама включає нейтральні відтінки (білий, сірий, бежевий) з акцентами природних кольорів (зелений, синій, коричневий), що сприяє створенню спокійної та гармонійної атмосфери. Акценти яскравих кольорів можуть використовуватися для виділення певних зон або експонатів.

Просторове планування:

Відкриті планування з багатофункціональними зонами дозволяють легко адаптувати простір до різних заходів і виставок. Центром простору є велика виставкова зала, оточена меншими тематичними залами, інтерактивними зонами та зонами відпочинку.

Освітлення:

Освітлення є ключовим елементом дизайну, з акцентом на природне денне світло через великі вікна та скляні дахи. Штучне освітлення включає регульовані прожектори та LED-системи, що дозволяють налаштовувати освітлення відповідно до потреб конкретної виставки або заходу.

Інтерактивність:

Інтерактивні елементи, такі як сенсорні екрани, VR-станції та інтерактивні інсталяції, інтегровані в дизайн для залучення відвідувачів та створення більш захоплюючого досвіду.

Екологічність:

Дизайн орієнтований на використання екологічно чистих матеріалів та енергоефективних технологій. Системи збору та використання дощової води, сонячні панелі та системи вентиляції з рекуперацією тепла сприяють сталому розвитку.

Меблі та обладнання:

Меблі виготовлені з натуральних матеріалів та мають прості, функціональні форми. Модульні системи меблів дозволяють легко змінювати конфігурацію простору. У зоні відпочинку використовуються комфортні дивани та крісла, а в робочих зонах – ергономічні столи та стільці.

Акустика:

Важливу роль відіграє акустичний дизайн, який забезпечує комфортний рівень звуку у всіх зонах простору. Використання звукопоглинаючих матеріалів та конструкцій допомагає зменшити шум та створити сприятливу акустичну середу.

Зони для різних видів діяльності:

Виставкова зона: Просторі зали з гнучкими стінами для змінних експозицій.

Інтерактивна зона: Обладнана сучасними технологіями для взаємодії з відвідувачами.

Освітня зона: Приміщення для лекцій, семінарів та майстер-класів.

Зона відпочинку: Місця для релаксації та спілкування з комфортними сидіннями та природними акцентами.

Кав'ярня та магазин: Зона для відпочинку з можливістю придбати сувеніри та літературу.

Ця концепція спрямована на створення простору, який не тільки служить місцем для демонстрації мистецтва, але й стає центром культурного життя, стимулюючи взаємодію та натхнення серед відвідувачів.

2.3. Функціонально-технологічне і об'ємно-просторове рішення

інтер'єру приміщень

Функціонально-технологічне і об'ємно-просторове рішення мистецького простору є ключовими аспектами, що забезпечують ефективність і привабливість цього середовища. Функціонально-технологічний підхід включає інтеграцію сучасних технологій, таких як мультимедійні системи, інтерактивні

екрани та VR-станції, що дозволяють створити захоплюючий і динамічний досвід для відвідувачів. Освітлення є критично важливим, оскільки добре продумана система освітлення підкреслює експонати і створює бажану атмосферу. Також, важливими є системи клімат-контролю, які забезпечують комфортні умови для зберігання і демонстрації мистецьких творів, зокрема контроль температури і вологості.

Об'ємно-просторове рішення включає в себе грамотне зонування простору, яке забезпечує логічний та інтуїтивний рух відвідувачів. Відкриті планування і високі стелі створюють відчуття простору і свободи, що є важливим для сприятливого сприйняття мистецтва. Використання натуральних матеріалів і зелень додають природності і комфорту, роблячи простір більш привабливим і затишним. Інтерактивні зони, розташовані в ключових точках, забезпечують активну взаємодію відвідувачів з експонатами, що сприяє глибшому зануренню в мистецьке середовище.

Зона відпочинку, освітні зони, кав'ярня і магазин розташовані таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт для відвідувачів, дозволяючи їм не тільки насолоджуватися мистецтвом, але й відпочивати та брати участь у навчальних заходах. Чітка навігація і добре продумані маршрути руху забезпечують легке орієнтування і комфортне перебування у просторі. Акустичні рішення допомагають знизити рівень шуму і створити сприятливу акустичну середу, що важливо для комфортного перебування відвідувачів та якісного проведення заходів.

Таким чином, функціонально-технологічне і об'ємно-просторове рішення мистецького простору сприяє створенню гармонійного, багатофункціонального середовища, яке відповідає сучасним вимогам та забезпечує високий рівень комфорту і залученості відвідувачів. Це дозволяє не лише ефективно

демонструвати мистецтво, але й створювати простір для культурного обміну та натхнення.

2.4. Композиційне і просторове рішення інтер'єру приміщень

Загальна композиція простору:

Інтер'єр мистецького простору має відображати ідею відкритості та взаємодії. Основний акцент робиться на створенні гнучкого, адаптивного середовища, яке може змінюватися залежно від типу виставки або заходу. Основні зони плавно переходять одна в одну, забезпечуючи безперервність простору.

Центральний виставковий зал:

Головний зал є ядром простору, де розташовуються найбільші і найважливіші експозиції. Він має відкриті плани з високими стелями, що надає відчуття простору і свободи. Рухомі стіни і модульні перегородки дозволяють змінювати конфігурацію залу в залежності від потреб виставки.

Суб-зони та секції:

В межах головного залу виділяються суб-зони для різних типів експозицій, включаючи тематичні секції, інтерактивні зони та зони для тимчасових виставок. Це забезпечує структурованість простору і полегшує орієнтацію відвідувачів.

Інтерактивні зони:

Інтерактивні зони інтегровані в загальну композицію простору, що дозволяє відвідувачам взаємодіяти з мистецькими творами через сучасні технології. Вони включають сенсорні екрани, проєкційні системи і VR-станції, розташовані в ключових точках для максимальної залученості відвідувачів.

Освітлення:

Освітлення відіграє ключову роль у створенні атмосфери і підкресленні експонатів. Поєднання природного світла через великі вікна і скляні дахи з регульованим штучним освітленням забезпечує оптимальні умови для сприйняття мистецтва. Акцентоване освітлення використовується для виділення важливих експонатів.

Зона відпочинку:

Зона відпочинку розташована в центральній частині простору, забезпечуючи легкий доступ з будь-якої точки. Вона включає комфортні меблі, натуральні матеріали і зелень для створення затишної атмосфери. Це місце для релаксації, спілкування і обміну враженнями.

Освітня зона:

Освітня зона призначена для проведення лекцій, семінарів і майстер-класів. Вона оснащена сучасним аудіовізуальним обладнанням і має гнучке планування, що дозволяє легко змінювати конфігурацію залежно від формату заходу. Ця зона розташована окремо, але в безпосередній близькості від основного виставкового простору.

Акустичні рішення:

Акустичний дизайн забезпечує комфортний рівень звуку в усіх зонах. Застосування звукопоглинаючих матеріалів і конструкцій допомагає створити сприятливу акустичну середу, що важливо для якості сприйняття мистецтва і комфортного перебування у просторі.

Матеріали і текстури:

Використання натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь і текстиль, надає простору тепла і природності. Різноманітні текстури створюють цікавий візуальний ефект і підкреслюють окремі зони.

Меблі і обладнання:

Меблі вибираються з урахуванням ергономіки і функціональності. Виставкові стенди, інтерактивні панелі і сидіння легко переміщуються і адаптуються до різних потреб. Це забезпечує гнучкість простору і його здатність швидко трансформуватися.

Таке композиційне і просторове рішення забезпечує ефективне використання приміщень, створюючи сприятливі умови для демонстрації мистецтва і комфортного перебування відвідувачів.

2.5. Меблі та обладнання

Для мистецького простору важливо ретельно підібрати меблі та обладнання, щоб забезпечити функціональність, комфорт та естетичну привабливість.

Ось деякі різновиди меблів та обладнання, які можуть бути використані: Виставкові стенди та панелі:

1. Стенди для демонстрації мистецьких творів, що можуть бути стаціонарними або мобільними.

Кольори: Нейтральні відтінки (білий, сірий, чорний) для не відволікання уваги від експонатів.

Текстури: Гладкі поверхні з матовим або глянцевою покриттям.

Приклад: Мобільні панелі на коліщатах, що легко переміщуються та можуть бути з'єднані для створення різних конфігурацій.

2. Подіуми та п'єдестали

Опис: Підставки різної висоти для демонстрації скульптур або інших тривимірних об'єктів.

Кольори: Зазвичай нейтральні, такі як білий або сірий, для акцентування уваги на експонатах.

Текстури: Гладкі або злегка текстуровані поверхні.

Приклад: Білий кубічний п'єдестал з дерев'яною текстурою для природного вигляду.

3. Інтерактивні стійки

Опис: Стійки з інтерактивними екранами для додаткової інформації про експонати.

Кольори: Чорний, сірий або металевий для сучасного вигляду. Текстури: Гладкі, часто металеві або скляні поверхні.

Приклад: Сенсорні екрани на тонких металевих стійках з антивідблисковим покриттям.

4. Меблі для зони відпочинку

Опис: Комфортні сидіння, столи та журнальні столики для відпочинку відвідувачів.

Кольори: Заспокійливі та теплі тони (бежевий, коричневий, зелений). Текстури: М'які тканини, шкіра, натуральне дерево.

Приклад: Кавові столики з дерев'яною стільницею і м'які крісла з текстильною оббивкою в зелених відтінках.

5. Меблі для освітньої зони:

Опис: Столи, стільці та дошки для лекцій, семінарів та майстер-класів. Кольори: Нейтральні кольори для столів та стільців (білий, сірий), акцентні кольори для деталей (синій, зелений).

Текстури: Гладкі поверхні столів, м'які сидіння з текстильною оббивкою.

Приклад: Ергономічні стільці з м'якими сидіннями та столи з регульованою висотою.

6. Мобільні виставкові системи

Опис: Легкі модульні конструкції, що легко монтуються і демонтуються.

Кольори: Нейтральні (білий, сірий) для універсальності.

Текстури: Металеві або пластикові елементи з гладкою обробкою.

Приклад: Алюмінієві рами з натягнутим банером, що легко змінюється.

Освітлювальне обладнання: Опис: Регульовані прожектори, LED-системи та настінні світильники для підсвітки експонатів.

Кольори: Металеві відтінки (сріблястий, чорний) для сучасного вигляду.

Текстури: Гладкі металеві поверхні.

Приклад: LED-прожектори з можливістю регулювання напрямку світла.

7. Акустичні панелі:

Опис: Панелі для покращення акустики приміщення.

Кольори: Можуть бути як нейтральними, так і кольоровими для створення декоративного ефекту.

Текстури: Текстильні покриття, пористі матеріали.

Приклад: Текстильні акустичні панелі в різних кольорах, розташовані на стінах.

Ці меблі та обладнання допоможуть створити функціональний, зручний і естетично привабливий мистецький простір, що сприяє комфортному перебуванню відвідувачів і ефективній демонстрації мистецьких творів.

РОЗДІЛ III. Дизайн-розробка елементу меблів

3.2. Функціональні, технологічні, конструктивні особливості

Функціональні особливості:

Гнучкість використання: Мистецький простір повинен легко адаптуватися до різних типів заходів, виставок і перформансів, забезпечуючи максимальну універсальність.

Зонування: Простір має бути чітко зонований для різних видів діяльності, таких як експозиційні зони, зони відпочинку, інтерактивні зони та освітні простори.

Інклюзивність: Дизайн повинен забезпечувати доступність для всіх категорій відвідувачів, включаючи людей з обмеженими можливостями.

Логістика та потоки: Раціональне розташування входів, виходів і внутрішніх проходів забезпечує зручний рух відвідувачів і персоналу.

Інтерактивність: Наявність інтерактивних елементів та технологій, які залучають відвідувачів до активної взаємодії з експонатами.

Технологічні особливості:

Сучасні мультимедійні системи: Використання проєкційного обладнання, інтерактивних екранів, віртуальної та доповненої реальності для створення інтерактивних і захоплюючих експозицій.

Освітлювальні системи: Використання регульованого освітлення для підкреслення експонатів і створення бажаної атмосфери в різних частинах простору.

Акустичні технології: Інтеграція сучасних акустичних систем для забезпечення якісного звуку під час виставок та заходів.

Системи контролю клімату: Використання технологій для підтримання оптимальної температури і вологості, що важливо для збереження експонатів.

Безпека: Системи відеоспостереження, пожежної безпеки та охорони для забезпечення безпеки відвідувачів та експонатів.

Конструктивні особливості:

Модульність: Використання модульних конструкцій, що дозволяють легко змінювати конфігурацію простору в залежності від потреб конкретної виставки чи заходу.

Ергономіка: Ретельне проектування меблів і обладнання для забезпечення комфорту відвідувачів.

Використання натуральних матеріалів: Застосування дерева, каменю та інших екологічно чистих матеріалів для створення приємної і природної атмосфери.

Прозорість та відкритість: Використання скляних стін і перегородок для створення відчуття відкритого простору і візуального зв'язку між різними зонами.

Інженерні комунікації: Ретельне планування інженерних систем (електропостачання, водопостачання, вентиляція) для забезпечення їхньої надійної і непомітної роботи.

ВИСНОВКИ

Дослідження показало, що мистецький простір відіграє ключову роль у формуванні культурної ідентичності та сприйняття суспільством мистецтва.

Використання сучасних технологій та інтерактивних елементів у дизайні мистецьких просторів значно підвищує рівень залученості відвідувачів.

Розробка гнучких і адаптивних дизайнів сприяє тому, що мистецькі простори можуть легко підлаштовуватися під різні заходи та експозиції.

Впровадження екологічних та сталих практик у дизайні мистецьких просторів позитивно впливає на довкілля та імідж установи.

Колаборація між дизайнерами, художниками та архітекторами є критично важливою для створення інноваційних та ефективних мистецьких просторів.

Використання натуральних матеріалів у дизайні сприяє створенню комфортної та приємної атмосфери для відвідувачів.

Принципи ергономіки та зручності слід враховувати на всіх етапах проектування мистецьких просторів для забезпечення комфорту відвідувачів.

Освітлення відіграє значну роль у сприйнятті мистецтва, тому його дизайн повинен бути ретельно продуманим та налаштованим.

Інклюзивність у дизайні мистецьких просторів забезпечує доступність для всіх категорій відвідувачів, включаючи людей з обмеженими можливостями.

Використання кольорової палітри впливає на настрій та емоційне сприйняття простору, тому має бути виваженим та гармонійним.

Мистецькі простори повинні враховувати місцевий контекст і культурні особливості для створення автентичного та релевантного дизайну.

Акустичний дизайн є важливим аспектом, що впливає на загальне враження від простору та комфорт відвідувачів.

Просторове планування повинно забезпечувати логічний та інтуїтивно зрозумілий рух відвідувачів по виставкових залах.

Залучення громадськості до процесу розробки мистецьких просторів сприяє більшому прийняттю та підтримці з боку спільноти.

Дослідження підтвердило, що інноваційний дизайн мистецьких просторів здатен значно підвищити культурний та соціальний капітал громади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Захарова, О. А. "Мистецькі галереї та центри в умовах сучасного арт-ринку." *ScienceRise* 3 (1) (2014): 72-77 [Архівовано 12 квітня 2021 у [Wayback Machine](#).]: «Галерея сфокусована на економічній функції на відміну від **арт-центру**, для якого головною є освітня функція»
2. Галишич, Р. Я., and О. Б. Лінда. "Сучасний досвід проектування арт-центрів." *Містобудування та територіальне планування* 51 (2014): 51-56 [Архівовано 12 квітня 2021 у [Wayback Machine](#).]: «**арт-центр** – це громадський центр, який стимулює практику мистецтва та забезпечує різноманітні послуги (семінари, освітні послуги, технічне забезпечення виставок)».
3. Phaidon Editors "The Art Museum" Ця книга надала всебічний огляд мистецьких музеїв по всьому світу, включаючи історичні огляди та архітектурні особливості.
4. Leslie Bedford "The Art of Museum Exhibitions: How Story and Imagination Create Aesthetic Experiences" Книга досліджує, як творчий підхід до дизайну експозицій може створювати захоплюючі естетичні враження в мистецьких центрах.
5. Suzanne MacLeod "Museum Architecture: A New Biography" Це видання розглядає сучасну архітектуру музеїв, включаючи дизайн, функціональність та просторові рішення.
6. "Exhibition Design" David Dernie Книга містить практичні поради та приклади, як створювати успішні виставкові простори в мистецьких центрах.
7. "The Art of Curating: A Story of Art and Its Contexts"
Sally Anne Duncan, Andrew McClellan Видання розглядає історію і практику кураторської справи, включаючи організацію мистецьких центрів і виставок.
8. [museumnext.com](#) "Платформа, яка пропонує статті, конференції та ресурси з управління і дизайну мистецьких центрів та музеїв."
9. [dezeen.com](#) "Сайт про архітектуру та дизайн, де часто публікуються статті про сучасні мистецькі центри та їх інтер'єри."
10. [aam-us.org](#) "Один з найбільших онлайн-ресурсів про архітектуру, з великою кількістю статей та прикладів дизайну мистецьких центрів."
11. International Council of Museums (ICOM) [icom.museum](#) Глобальна організація, що об'єднує музеї та музейних професіоналів, надає ресурси, новини та дослідження в галузі музейної справи.
12. Designboom - Онлайн журнал про дизайн, архітектуру та мистецтво. [designboom.com](#)
13. Architectural Digest - Журнал про архітектуру та дизайн інтер'єрів з багатьма статтями про артцентри. [architecturaldigest.com](#)

14. Wallpaper - Журнал про дизайн та стиль життя з розділом про мистецькі простори.

wallpaper.com

15. Domus - Журнал про архітектуру та дизайн з багатьма статтями про культурні та мистецькі простори. domusweb.it

16. The Architect's Newspaper - Видання про архітектуру з розділом про артцентри та культурні простори. archpaper.com

17. Metropolis - Журнал про архітектуру та дизайн з акцентом на культурні простори. metropolismag.com

18. Hypebeast - Вебсайт про мистецтво, моду та дизайн з розділом про мистецькі простори.

hypebeast.com

19. Artnet News - Вебсайт про мистецтво з розділом про виставкові простори та артцентри.

news.artnet.com

20. Art in America - Журнал про сучасне мистецтво з розділом про виставкові простори.

artinamericamagazine.com

Anti-Plagiarism v-15.257

Максимальное совпадение с одним документом 0.0%

Словари проверки: ru_US, ru_RU, ru-UA. Ошибки в документах: 21%

ID: 129130 Название: Дизайн интерьера жилого дома Добавлено в БД: 2024-06-07 Автор: Голубович Ольга Васильевна Руководитель: Бонин М. Л. Консультанты: Оценщик:	Документ		Суммарное совпадение по базе данных	
	Словесно	Линейно	Словесно	Линейно
	52744	421	644 (15%)	9 (2%)

Источники плагиата

ID	Описание	Нахождение плагиата в документе	
		Словесно	Линейно