

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 24.05.2022 14:21:21
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374116530m536ff0f6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ)

Кафедра архитектуры, градостроительства и графики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Люктионова
« *14* » *2022* г.

ЭСТЕТИКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

Методические указания по выполнению практических работ и научных исследований для студентов направления подготовки 07.04.01 Архитектура

УДК 621. (076.1)

Составитель: О.В. Будникова

Рецензент

Кандидат культурологии, доцент *Звягинцева М.М.*

Эстетика проектного решения: методические указания по выполнению практических работ и научных исследований для студентов направления подготовки 07.04.01 Архитектура. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Будникова. Курск, Часть 1. 2022. 28 с. Библиогр.: с. 27.

Содержат методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы по дисциплине «Эстетика проектного решения», включая подходы к решению различных задач и необходимые теоретические положения.

Предлагаются рекомендации по выполнению практических и творческих заданий, требования к выполнению рефератов, презентаций и правила оформления научных исследований.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура.

Предназначены для студентов направления подготовки 07.04.01 Архитектура очной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. 1,15. Тираж 100 экз. Заказ .

Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ПРАКТИКУМ.

Базовый уровень

1.1. Практическая работа №1 Искусство как предмет эстетической науки. Эстетические проблемы искусства

1.2. Практическая работа №2 Специфика художественного мышления и творческой деятельности. Художник как субъект творчества

1.3. Практическая работа №3 Методологические основы художественного творчества. Творческий метод, направление, стиль в историко-художественном процесс

1.4. Практическая работа № 4 Особенности архитектурной среды как объекта проектирования. Архитектурная среда как объект проектирования

2 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Повышенный уровень

2.1 Тематика индивидуальных и творческих работ

2.2 Общая структура (план) выполнения индивидуального задания

2.3 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.....
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....

ВВЕДЕНИЕ

Эстетика как система теоретических представлений о ценностных отношениях человека в мире (в природе, обществе, искусстве, в повседневной жизни и творчестве) вобрала в себя исторический и современный практический опыт ценностного восприятия мира и преобразования его по эстетическим принципам.

Эстетические знания и опыт помогают в организации Культурной Среды на принципах гармонии, целостности, меры и ритма, одухотворяя и оздоравливая её.

Творчество архитектора и дизайнера на основе профессионального владения эстетическими принципами формообразования может сделать мир, в котором живет человек, более комфортным, экологичным, человечным и одухотворенным. Эстетические знания и опыт помогут и в становлении, развитии духовного мира творческой личности в ее художественном аспекте. Они расширят и обогатят культурный кругозор студента, позволят по-новому взглянуть и на свою профессию.

Эстетические знания – необходимая база формирования профессиональной культуры архитектора, градостроителя, специалиста по ландшафтной архитектуре и дизайнера; они способствуют раскрытию его творческого потенциала и художественных способностей. Эстетическая культура позволит почувствовать студенту уверенность в своей личностной самобытности; она способна инициировать творческую деятельность архитектора, дизайнера, как творца.

В процессе освоения курса «Эстетика проектного решения» студенты знакомятся с первоисточниками, принадлежащими выдающимся мыслителям, художникам и архитекторам прошлого: Платону, Аристотелю, Витрувию, Леонардо да Винчи, Дюреру, Альберти, Буало, Клоду Перро, Дидро, Лессингу, Гердеру, Гегелю, Гете, Белинскому, Чернышевскому, Толстому, Достоевскому, Вл. Соловьеву, Бердяеву, Гропиусу, Ле Корбюзье, Моррису и т.д.

Цель преподавания дисциплины: изучение эстетических основ теории и практики проектирования, овладение основами проектной культуры в сфере архитектуры и дизайна; выработка навыков

практического использования эстетических знаний в профессиональной деятельности архитектора.

В соответствии с целью курса предполагается решение следующих задач:

1. Изучение общих тенденций развития эстетических взглядов.

2. Формирование представления об актуальных проблемах эстетической теории в многообразии форм эстетического отношения человека к действительности в области архитектуры и дизайна.

3. Развитие способности проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных действий;

4. Овладение приёмами (методикой) осуществления эстетической оценки проектных решений объектов архитектуры и дизайна.

5. Способствование приобщению студентов к эстетическим ценностям прошлого и настоящего (как зарубежной, так и отечественной эстетической мысли);

6. Создание в учебном процессе условий для формирования у студентов собственной эстетическо-художественной концепции архитектурного и дизайнерского творчества.

7. Разработка авторской архитектурно-художественной концепции, реализация художественно-творческих задач проектирования на основе проведенных исследований.

8. Овладение навыками анализа эстетических проблем в современном проектировании; способами трансформации художественных идей и гармонизации проектных решений; навыками транслировать идеи и проектные предложения в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики.

В учебном процессе приветствуется творческая работа студентов в виде выполнения художественных работ, соответствующих тематике каждого исследования, применяя в том числе и компьютерные технологии. Подготовка докладов к научным конференциям, написание научных статей, творческих проектов и их презентаций учитывается и оценивается.

При выполнении практических работ хочется пожелать уважаемым студентам успехов, научной активности, упорства в исследованиях и реализации творческого потенциала.

1. ПРАКТИКУМ.

Базовый уровень

1.1 Практическая работа №1 Искусство как предмет эстетической науки. Эстетические проблемы искусства

Цель: изучение общих тенденций развития эстетических взглядов.

Задачи: рассмотреть основы эстетики, структурировать информационные материалы, выполнить рефераты по теме работы

Основные термины и определения

Эстетика – философско-теоретическая система представлений о специфической ценностной ориентации человека в мире. Эстетика (от греч. *aisthetikos* – чувствующий, чувственный) – дисциплина, изучающая природу всего многообразия выразительных форм окружающего мира, их строение и модификацию. Эстетика ориентирована на выявление универсалий в чувственном восприятии выразительных форм реальности. В широком смысле – это универсалии строения произведения искусства, процесса художественного творчества и восприятия, универсалии художественно-конструкторской деятельности вне искусства (дизайн, промышленность, спорт, мода), универсалии эстетического восприятия природы.

Сущность «эстетического» – субъектно-объектные отношения. Специфика «эстетического» – ценностные отношения на основе критериев: целостности, гармонии, меры, ритма и их производных. Место эстетических ценностей в «картине мира», в «мире воображения», в системе общекультурных ценностей.

Художественный образ – эстетическая категория, характеризующая особый, присущий только искусству способ и форму освоения и преобразования действительности. В узком и более конкретном смысле понятие «художественный образ» обозначает элемент, часть художественного произведения (персонаж или предмет изображения), в широком и более общем –

способ бытия и воспроизведения особой, художественной, реальности, «царства видимости» (Ф.Шиллер). Художественный образ в широком понимании выступает в качестве «клеточки», «первоначала» искусства, вобравшего и кристаллизующего в себе все основные компоненты и особенности художественного творчества в целом.

Художественный образ – результат профессионального владения конструктивными, функциональными, эстетическими принципами формообразования и художественными средствами архитектуры и дизайна. Художественный образ – носитель новизны и неповторимости, уникальности, выразительности, «заразительности», привлекательности архитектуры, дизайна. Художественный образ – гибкая и подвижная, чуткая связь между «Культурной Средой», личностью творца – архитектора, дизайнера и системой «архитектура», «дизайн». *Архитектурный образ* – это лицо, общий облик здания, в котором должно выражаться назначение, содержание последнего.

Художественный образ – как специальная, доминирующая функция. Усиление роли, места и значения выразительных средств и приемов архитектуры. Художественный идеал – это, прежде всего, красота.

Вопросы для контрольного опроса «Эстетические проблемы искусства»

Социальная и эстетическая сущность искусства.

Специфика художественного мышления. Художественный образ.

Содержание и форма в искусстве. Язык искусства

Понятие произведения искусства.

Катарсис как эмоциональная реакция на произведение искусства.

Постмодернистская эстетика о современных процессах художественного отражения действительности. Симулякры. Артефакт. Арт-объект. Интертекст. Гипертекст.

Практическая часть.

1. Выбрать тему исследования

2. Подобрать, изучить и систематизировать информационный материал по теме работы
3. Написать реферат (эссе, статью) и выполнить презентацию на тему работы
4. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд
5. Разработать таблицу для словаря, используя программы Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel и заполнить её.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. Реферат (эссе, статья) или презентация
2. Электронная версия терминологического словаря

Вопросы для исследования темы:

1. Понятие «эстетическое», его происхождение и толкование в истории культуры. Многоликость и многофункциональность «эстетического».

2. Эстетические принципы – основа формотворчества архитектора и дизайнера. Эстетические принципы формообразования архитектуры и дизайна: целостность, гармония, мера, ритм.

3. Эстетические критерии - ориентиры и оценки творческой деятельности архитектора и дизайнера. Ценностное выражение (воплощение) эстетических ценностей в категориях: возвышенное, героическое, трагическое, комическое, безобразное, низменное, гармоническое, художественная мера и др. «Эстетическое», «художественное» и «прекрасное», родство, связь и специфика этих понятий.

4. Доминантные критерии эстетической ориентации (гармония, мера, целостность, ритм, идеал, духовность).

5. Эстетические принципы формообразования архитектуры и дизайна – основа рождения художественного образа.

6. Художественный образ – сущностный элемент архитектуры, дизайна. Художественный образ архитектуры, дизайнерского творчества как «летопись своего времени» и «исповедь творца».

7. Исторические системы ценности: древневосточная система ценностей (ДВЦ), европейская, атлантическая (глобальная) система ценностей (ЕЦ). Формирование новой системы ценностей на рубеже XX-XXI вв.

8. Профессионально значимые ценности архитектурной и дизайнерской деятельности: пространство, время, природа, материал, форма.

9. Культурная Среда и творческая деятельность архитектора, дизайнера.

10. Творческая личность и архитектурное, дизайнерское проектирование. Эстетические и художественные особенности творческой личности архитектора, дизайнера.

11. Основные тенденции и актуальные проблемы развития эстетической культуры настоящего и будущего и перспективы архитектуры и дизайна в III тысячелетии.

12. Архитектура, дизайн – в системе искусств. Архитектура, дизайн - художественное явление. «Особенное» в архитектуре и дизайне как художественных явлениях.

13. Архитектура, дизайн – синергетические системы.

1.2 Практическая работа №2 Специфика художественного мышления и творческой деятельности. Художник как субъект творчества

Цель: формирование художественного мышления и творческой деятельности

Задачи: рассмотрение эстетических аспектов формирования проектного мышления, структурирование информационных материалов,

Основные термины и определения

Мышление художественное – вид духовной деятельности, направленной на создание, а также на восприятие и понимание произведений искусства, особая разновидность мышления человека, отличающаяся по характеру протекания, конечным целям, социальным функциям и способам включения в общественную практику¹. Главная задача художественного

¹ Эстетика: словарь/под общей редакцией А.А. Беляева и др. – М.; Политиздат, 1989. С- 220

мышления – формирование художественных образов действительности в сознании автора, а также их воссоздание в сознании потребителей произведения. Художественное мышление протекает во взаимодействии с другими формами художественного сознания и действует на всех стадиях творческого процесса:

- накопления жизненных впечатлений,
- создания замысла произведения,
- его воплощения в материале с помощью своеобразных средств данного вида искусства (в исполнительских искусствах – также на всех стадиях исполнительского творчества).

Творчество – это процесс создания человеком или группой людей качественно новых уникальных ценностей. Художественное творчество предполагает новаторство как в содержании, так и в форме художественного произведения. Художественное творчество диалогично, оно связано с сотворчеством зрителя, т.е. восприятием искусства как формы коммуникативной связи, средства общения между людьми.

Вопросы для исследования темы:

1. Эстетическая и художественная культура Ренессанса. Архитектура – система «идеального стиля».

2. Возрожденческий вариант ценностного понимания гуманизма: защита достоинства личности, ее свободы и всестороннего гармоничного развития.

3. Культурная среда Возрождения – как культура «выбора» и выбора культуры. Выбор – как проявление творческой свободы.

4. Личность – это Творец, Художник (Родственность человека и Вселенной. Варианты подобия Вселенной и человека (Рабле, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Дюрер).

Знания – союз точных знаний и воображения, фантазии и математического расчета).

5. Эстетическая культура Возрождения. «Титаны» Ренессанса в сфере искусства и развития эстетической мысли (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи).

6. Искусство – особая сфера проявления творческой личности художника, ее индивидуальности.

7. «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи – источник нового толкования природы прекрасного. Математическое и геометрическое толкование красоты.

8. Художники-мыслители Возрождения о творчестве. Убежденность культуры Возрождения в неограниченных возможностях человека в творчестве.

9. Культурная Среда Возрождения и архитектура. (Новые гражданские объекты: ратуши, дома купеческих гильдий, университеты, склады, рынки и т.д. Новое ценностное понимание человека и появление палаццо – городского дворца, загородной виллы. Новые идеи планировки городов, реконструкции городских центров. Проекты идеальных городов. Особое внимание деталям, для создания комфорта).

10. Архитекторы Возрождения об эстетической организации среды. «Идеальный город» – тема творчества Возрождения.

11. Эстетика проектного решения архитектуры Возрождения. Эстетические принципы формообразования как взаимосвязанная органичная система. Особое внимание к пропорции в творчестве Художников Возрождения.

12. Эстетические принципы формообразования в культуре Возрождения и творение идеала красоты.

13. Идеал архитектуры Возрождения – природно-органическое формообразование. (Драматургические вариации взаимодействия двух тектонических систем: ордерной и стеновой. Динамичная гармония между «тектоникой тяжести» и «преодолением силы тяготения». «Тектоника тяжести» как олицетворение сил Земли).

14. Мироощущение человека Возрождения и центризм композиций архитектуры Возрождения.

15. Творческая личность. Эстетика творческой личности. (Понятие творческой личности. Интерпретация в проекте «классика» и «нонклассика». Эстетический субъект и художник. Традиция и эстетика человека. Человек – открытая, сложная, саморазвивающаяся система).

Практическая часть.

1. Выберите тему исследования
2. Подберите, изучите и систематизируйте информационный материал по теме работы
3. Напишите статью и выполните презентацию на тему работы

4. Выберите термины, применяемые в тематике практической работы, подберите визуальный ряд
5. Выполните творческую художественно-графическую работу на тему исследования (формат: не менее 30х30 см., художественный материал, техника выполнения – по выбору). Назовите свою работу, поставьте подпись и соответственно оформите (рама, паспарту)

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. Статья и презентация
2. Творческая работа
3. Электронная версия терминологического словаря

1.3 Практическая работа №3 Методологические основы художественного творчества. Творческий метод, направление, стиль в историко-художественном процесс

Цель: формирование художественного мышления и творческой деятельности

Задачи: рассмотрение эстетических аспектов формирования проектного мышления, структурирование информационных материалов,

Основные термины и определения

Художественная деятельность – это особый вид человеческой активности, уникальный в его отношении к культуре. Это единственная деятельность, главным содержанием, смыслом которой является создание, хранение, функционирование и передача духовных ценностей. Эта деятельность прямо направлена на «обработку», оформление, облагораживание, одухотворение мира, окружающего человека, и на самого человека. В художественной деятельности и ее результатах ярче, непосредственнее, чем в чём-либо другом, выявляется культура эпохи, периода, страны, этноса. Понятие «художественная деятельность» включает в себя художественное творчество и его результаты (художественные ценности), художественное восприятие явлений действительности и произведений искусства.

Эвристика (греч. heuristiko – нахожу, открываю) – это:

- 1) в Древней Греции – система обучения путем наводящих вопросов;
- 2) совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины;
- 3) метод обучения, способствующий развитию находчивости, активности;
- 4) в узком, более современном смысле – теория и практика организации избирательного поиска при решении сложных интеллектуальных задач;
- 5) специальные методы решения задач (эвристические методы), которые обычно противопоставляются формальным методам решения, опирающимся на точные математические модели. Использование эвристических методов (эвристик) сокращает время решения задачи по сравнению с методом полного ненаправленного перебора возможных альтернатив; получаемые решения не являются, как правило, наилучшими, а относятся лишь к множеству допустимых решений; применение эвристических методов не всегда обеспечивает достижение поставленной цели.

Эстетическая деятельность – специфическая способность человека и человечества преобразовывать действительность «по законам красоты». Эта деятельность связана с любой человеческой деятельностью, однако имеет ряд особенностей. В любой деятельности (индивидуальной, коллективной) есть элементы общечеловеческого значения, содержания, смысла, которые воспроизводят общечеловеческую ценность деятельности. Каждый, кто имеет эстетическое сознание, сознательно или бессознательно работает, действует, оценивает деятельность во взаимодействии со своими эстетическими представлениями. Поэтому на степень эстетической окрашенности любого вида деятельности оказывает существенное влияние: и качество эстетического вкуса; и содержание эстетического идеала; и развитость эстетического чувства, эмоций и представлений субъекта деятельности.

Основные вопросы для исследования

1. Эстетическая культура древневосточной цивилизации. Формирование эстетико-художественной системы «архитектура» в древневосточной системе ценностей

2. Культурная Среда и ценностно-сакральное восприятие пространства, времени, природы, материала, формы.

3. Архитектура – как упорядоченная форма, подобная организации, устройству Вселенной. Сакральность – системообразующий элемент архитектуры

4. «Художественная образность» и ее освоение средствами архитектуры. Выразительный язык архитектуры Древнего Востока. «Формат» художественной выразительности – сакральный символ. Символ монументальности, мощности, величественности, вечности сил Природы, Космоса, Богов.

5. Архитектурные формы (круг, овал, вертикаль, крест)– символы – знаки культурной деятельности человека в мире.

6. Творческий процесс, его принципы, приёмы. Человеческая деятельность и Культурная Среда.

7. Творчество – одна из самых таинственных сфер жизни и культурного познания. Представления о творчестве в классической эстетике.

8. Эвристика – современная общая теория творчества. (Поиски алгоритма творческой деятельности. Продуктивность творческого мышления. Методы обучения творчеству. Проблема инсайта – внезапного озарения. Три теории творческого мышления и три модели эвристической деятельности).

9. Творчество научное, техническое, художественное и архитектурное проектирование. Психология творчества.

10. Творчество и эстетическая деятельность.

11. Эстетическая деятельность и совершенствование духовного мира человека.

12. Классическая эстетика о художественном творчестве. Древние рекомендации настраивания на деятельность как на высокое служение. Приемы мастерства художника.

13. Художественное творчество как самовыражение. Художественное творчество как «экшен».

14. Теория художественного метода. Художественный метод – система приемов и средств ценностно-выразительной информации – художественного образа.

15. Художественная цель творчества. Творческая и психологическая установка художника.. Оценка процесса творчества с определенных эстетико-художественных позиций,

оценка результата воплощения художественного творчества в произведении искусства.

16. Механизмы «работы» художника. (Подсознание – программа творческого поведения в виде автоматизированного набора приемов и средств творчества. Проблема мастерства. Сознание – осознанная работа по выбору, использованию, применению, контролю, управлению и оценке творческого процесса. Здесь художник выбирает тему творчества, осознает главную художественную идею, размышляет над построением композиции, выбирает «язык искусства». На этом уровне выстраивается творческая концепция, осознается мотивация творчества. Здесь важное место занимает мировоззрение художника. Сверхсознание – художественная интуиция, вдохновение, художественная фантазия. Мера гармонии, ритма и целостности сознания, подсознания, интуиции у каждого художника).

17. Художественное творчество и рынок.

18. Архитектурное творчество – особенный художественный процесс. (Научный, технико-технологический (конструктивный) и эстетико-художественные компоненты. Эстетический компонент творчества – профессионализм, мастерство, виртуозное владение принципами формообразования. Художественная часть – придание эстетическим принципам формообразования индивидуальности, новизны, неповторимости, «своего, единственного, уникального и неповторимого лица»).

19. Художественная фантазия и творчество. (Фантазия и творческое воображение. Творческое воображение и ассоциации. Ассоциации и «расшатывание» стереотипов, шаблонов, клише. Художественная фантазия и архитектурное, дизайнерское творчество. Творческая манера в архитектуре).

Практическая часть.

1. Выберите тему исследования
2. Подберите, изучите и систематизируйте информационный материал по теме работы
3. Напишите статью и выполните презентацию на тему работы

4. Выберите термины, применяемые в тематике практической работы, подберите визуальный ряд, внесите их в словарь

5. Выполните творческую художественно-графическую или живописную работу на тему исследования (формат: не менее 30х30 см., художественный материал, техника выполнения – по выбору), применяя эвристические методы художественной деятельности. Дайте название своей композиции и соответственно оформите (рама, паспарту)

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. Статья и презентация
2. Творческая работа
3. Словарь (электронная версия)

1.4 Практическая работа № 4 Особенности архитектурной среды как объекта проектирования. Архитектурная среда как объект проектирования.

Цель: формирование профессиональной культуры обучающихся в контексте изучения особенностей архитектурной среды

Задачи: рассмотрение особенностей проектирования архитектурной среды; структурирование информационных материалов; авторские зарисовки фрагментов культурной архитектурной среды в хронологическом контексте

Основные термины и определения

Архитектурная среда

«Среда» – ключевое понятие происходящей кардинальной трансформации методов, результатов и целей творческой деятельности в проектной культуре. Некогда художники, архитекторы, ремесленники, изобретатели, работая над своими полотнами, постройками, телегами и механизмами, решали преимущественно конкретные и частные задачи мироустройства, знакомые и интересные лично им. Тогда как целостная конструкция сферы обитания цивилизованного человека получалась стихийно.

Наше время поставило принципиально новую задачу – проектировать среду в целом, увязывая в гармоническом единстве все ее параметры: материально-физические, функционально-прагматические, социальные и эстетические.

Очевидно, что решать эту задачу невозможно без понимания сущности категории «среда», исследования ее строения и свойств.

Смысл слова «среда» подразумевает единство условий существования некоего объекта (процесса, явления) и самого этого объекта. И в этой неразрывности – специфика категорий «среда» вообще и феномена «архитектурная среда» в частности.

Этим термином (в отличие от других видов среды – интеллектуальной, социальной и т.п.) мы обозначаем ту часть нашего окружения, которая образована архитектурно (художественно) обоснованными объемно-пространственными структурами, системами оборудования и благоустройства, объединенными в целостность по законам художественного единства.

Зодчество, используя разные способы художественной организации пространства, формирует у зрителя конечное впечатление о произведении своего искусства – архитектурный образ. Нечто, принципиально отличающееся от образов, вызываемых другими видами искусств, потому что зодчество изначально абстрактно, никогда не отрицает, не может вызвать зло, лишено чувства комического, но утверждает и восславляет. Поэтому в истории цивилизации оно всегда стояло особняком, доминировало среди других искусств, воплощая фундаментальные идеи своей эпохи: величие Древнего Рима, одухотворенность средневековья, рационализм Нового времени.

Визуализация этих идей должна вызвать в душе зрителя определенную форму сочувствия – таково главное свойство истинно архитектурного произведения, которое, в конечном счете, порождает сочетание ощущений и ассоциаций, выражающих его идейно-художественный смысл. Дизайн архитектурной среды – производный вид искусства XX века.

Слово «архитектура» ассоциируется, прежде всего, с образом постройки, т.е. того, что, будучи «сделано» строителем, видится зрителю как некая оболочка вокруг функционального пространства.

И только во вторую очередь – с тем, что содержится внутри оболочки.

В архитектуре процесс, утилитарная потребность составляет толчок к возникновению архитектурного образа, который после воплощения в постройке начинает жить как бы сам по себе, вне породивших его обстоятельств. Образ среды нерасторжимо соединяет «причины» проектирования – функции, и его «следствия» – комплекс материально-физических и эстетических условий выполнения функциональной задачи. Т.е. среда немыслима без единовременного существования и восприятия «оболочки» и ее «заполнения», «субъектов» и «объектов» осуществляемых здесь видов деятельности.

Интерьеры, как продукт чисто архитектурного творчества, могут существовать и оцениваться зрителем сами по себе, вне учета заполняющей их деятельности. Поэтому их проектирование отличается от приемов средового дизайна своего рода невмешательством в организацию функциональных процессов. Эти процессы в средовом дизайне задаются «сверху» – обычаем, заказчиком, технологом, и потом «оформляются» архитектурными средствами. Соответственно архитектурное проектирование интерьеров больше привязано к традиционной последовательности «пространство (слепок функции) – художественная организация пространства (композиция) – насыщение пространственной структуры выразительными элементами (конструкции, декор, оборудование)».

Специалисты разделяют интерьеры «архитектурные» и «предметные», отличающиеся порядком и средствами их формирования. Первые представляют собой «самоценное», мало зависящее от условий эксплуатации произведение зодчества. Тогда как в облике вторых главное – это оборудование, мебель, вещное заполнение, «случайно» собранное владельцем.

«Предметные» интерьеры намного ближе к пониманию термина «среда», так как их архитектурная основа только обозначена, задумана как сцена, где «живет и действует» не предусмотренная замыслом зодчего обстановка, приспособившая помещение к интересам и вкусам заказчика

Основные вопросы для исследования

1. Культурная Среда античной цивилизации Становление новой системы ценностей. Первые шаги «проекта классика».
2. «Европейская система ценностей». Открытие и античная интерпретация ценности личности и ее свободы.
3. Архитектура в системе муз. Архитектура результат самостоятельной, профессиональной деятельности. Рождение ордерной архитектуры.
4. Античная архитектурная форма. Художественный образ архитектуры античности – идеал «прекрасного». «Прекрасное» в архитектуре - как выражение простоты, соразмерности, комфортности, надежности по меркам человека.
5. Формирование «новой картины мира»; Новые представления о пространстве, времени, о материи. Пространство Лобачевского-Гаусса. Пространство как множество (физическое, математическое, физиолого-психологическое, перцептивное). Пространство субъективное, ценностно воспринимаемое.
6. Вечность и архитектура. Поиски способа соединения времени и вечности. Время – как вечность и «мгновения». Субъективные переживания человека: надежды в настоящем, ожидания будущего, воспоминания о прошлом.
7. Европейская система ценностей и мир средневековой Руси.
8. Средневековые ценности человеческой деятельности, творчества. Ритуальный характер творческой деятельности. Синтез ритуальности и интеллектуальности.
9. Архитектурное творчество – как профессиональная деятельность и служение в контексте европейской системы ценностей.
10. Архитектурное творчество – как профессиональная деятельность и служение в контексте европейской системы ценностей.
11. Готика – искусство строить, превращенное в науку. (Синтез математической точности и свободного владения мастерством. Мастерство конструкции и композиции в создании иллюзии, впечатления, образа дематериализации).
12. Ремесленное творчество и создание предметной среды в культуре Средневековья.

13. Особое место архитектуры в средневековой художественной культуре.

14. Национальное своеобразие общих принципов архитектурного формотворчества.

15. Романская и готическая архитектура как основные доминанты в развитии стилевой культуры Средневековья.

16. «Романика», «готика» – культура «стиля».

17. «Стиль» в средневековье как стиль жизни, мысли, чувства, повседневности.

18. Художественный образ готики – величественность, возвышенность, порыв к Абсолюту.

19. Эстетические принципы формообразования культовой архитектуры в готике. Ценностно-смысловое толкование готической архитектуры в средневековье.

20. Художественный образ как символ. Символы - носитель духовного в материальном.

21. Эвристика и методы художественного проектирования

Практическая часть.

1. Выберите тему исследования

2. Подберите, изучите и систематизируйте информационный материал по теме работы, сделайте необходимые зарисовки или мудборд

3. Напишите эссе и выполните презентацию на тему работы

4. Выберите термины, применяемые в тематике практической работы, подберите визуальный ряд, внесите их в словарь

5. Выполните творческую композицию на тему исследования на основе авторских зарисовок архитектурной среды различных эпох (формат: не менее 30x30 см.; архитектурная графика). Возможно применение компьютерных технологий и графических редакторов. Авторская подача может включать визуализацию и анимацию элементов композиции. Дайте название своей работы и соответственно оформите (рама, паспарту)

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. Статья и презентация
2. Творческая работа
3. Словарь (электронная версия)

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

2.1 Тематика индивидуальных и творческих работ

Культурная Среда Флорентийского Возрождения и эстетико-художественные черты ее архитектуры.

Культурная Среда Древнего Востока и разнообразие архитектурного регионального языка.

Восприятие и эстетико-художественная оценка «органической архитектуры».

Творческая судьба неординарных архитектурных явлений.

Современное прочтение древневосточной архитектуры.

Эстетико-художественные черты ландшафтной архитектуры.

Эстетико-художественная выразительность русских усадеб XVIII-XIX веков.

Традиция и модернизация эстетических принципов формообразования и художественной выразительности в архитектуре (страна – по выбору).

Эстетико-художественные приемы адаптации современной архитектуры в исторические контексты городов (на примере региональной культуры)

Эстетико-художественные «лики» ее готической архитектуры.

Природа, происхождение и содержание современного архитектурного образа.

Эстетико-художественные возможности света в организации пространства.

Эстетико-художественные «открытия» в творчестве А.Гауди.

Калатрава как явление в архитектуре.

Эстетический анализ памятников архитектуры г. Курска

Культурная Среда Советской России 20-х годов XX века и эстетико-художественные эксперименты конструктивистов.

Выразительные возможности функции в архитектуре.
Восприятие архитектуры обывателем.
Интуиция в архитектурном и дизайнерском творчестве.
Стиль, эклектика, постмодерн – эстетико-художественные системы в архитектуре.
Художник - эстетическое явление в культуре.
Архитектор, дизайнер – целостная гармония художника, инженера, ученого.
Профессиональные способности архитектора, дизайнера. Их эстетико-художественные характеристики.
Роль личностного, профессионального и художественного опыта в деятельности архитектора и дизайнера.
Личность, воля, характер, культурная эрудиция в деятельности архитектора, дизайнера.
Эстетико-художественные возможности конструктивных решений на примере творчества Шухова и Эйфеля.
Современная архитектурная эстетика

2.2 Общая структура (образец) выполнения индивидуального задания

Индивидуальное задание закрепляет теоретические знания, полученные в ходе изучения лекционных материалов по истории и теории архитектуры

Тема индивидуального задания: «Эстетический анализ памятников архитектуры г. Курска»

Цель задания: на основе изучения и исследования исторических и эстетических факторов, формирующих развитие архитектуры уметь убедительно обосновывать на профессиональном уровне значимость и ценность архитектурного сооружения (комплекса).

Задачи:

- определение методов архитектурного формообразования на основе идей и эстетических концепций исследуемого исторического периода;
- выявление идей взаимопроникновения различных видов искусств, формирующих развитие изучаемых объектов (памятников архитектуры);
- систематизация характеристик принципов формообразования в творчестве архитектора (-ов) по следующим параметрам:
 - философские концепции;
 - научная картина мира;
 - социальные потребности общества;
 - эстетические концепции;

- конструктивные особенности и материалы;
- характерные стилистические особенности данного стиля;
- методы архитектурного творчества мастера;
- архитектура для человека;

Графическое задание выполняется самостоятельно на листах бумаги формата А4, где указываются параметры характеристик, приведенных выше и в той же последовательности.

На отдельных листах представить:

- фото исследуемого объекта (различные ракурсы, но не менее 4-х);
- зарисовки фрагментов, наиболее ярко характеризующих стиль сооружения;
- зарисовки, демонстрирующие взаимопроникновение различных видов искусств;
- специфику применённых материалов (обмеры, фактура, текстура и т.д.);
- имеющаяся колористика сооружения;
- предлагаемое Вами цветовое решение;
- Ваши рекомендации по реконструкции (реструктуризации, рестайлингу, стайлингу, ремонту и т.д. и дальнейшему использованию здания / сооружения);
- эссе, поясняющее выводы Вашего исследования.

Выполнить и представить презентацию своего исследования

Тема индивидуального задания: «Эстетический анализ памятника архитектуры заданной эпохи».

Цель задания: на основе изучения и исследования исторических и эстетических факторов, формирующих развитие архитектуры уметь убедительно обосновывать на профессиональном уровне значимость и ценность архитектурного сооружения (комплекса).

Задачи: выявление методов архитектурного формообразования на основе идей и эстетических концепций в творчестве заданного архитектора, выявление идей взаимопроникновения современных искусств, формирующих развитие современной архитектуры; дать характеристику основным принципам процесса формообразования в творчестве архитектора по следующим параметрам:

- современные философские концепции;
- научная картина мира;
- социальные потребности современного общества;
- современные эстетические концепции;
- конструктивные особенности и материалы;
- характерные стилистические особенности данного стиля;
- методы архитектурного творчества мастера;
- архитектура для человека;

Выполняется практическое задание на основе конспектов лекций по темам:

- эстетическая культура России последней трети XIX- начала XXвеков и архитектурная практика;

- принципиальные особенности художественных образов архитектуры конструктивизма в творчестве М. Гинзбурга и братьев Весниных;
- влияние русского авангарда на развитие мировой культуры;
- взаимопроникновение современных искусств в развитие архитектуры 20 годов прошлого столетия (изобразительное искусство, кино, театр, скульптура, художественная фотография и др.);
- основные характеристики развития постмодернизма;
- новые концепции развития города как социального организма (деформирование и регулирование);
- проектный метод архитектора Фрэнка Гери;
- специфика распространенного архитектурно-художественного образа, создаваемого как «загадочное означающее» в творчестве современных архитекторов;
- город и его «знаковые» образы;
- методы архитектурного формообразования в деконструктивизме (З. Хадид, Д. Либескинд, О. Декк и др.);
- развитие современного дизайна. Содержание и форма.

Графическое задание выполняется самостоятельно на листах писчей бумаги формата А4, где указываются параметры характеристик, приведенных выше и в той же последовательности.

2.3 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

- Архитектура как летопись своего времени; архитектура – автобиография зодчего.
- Древневосточная система ценностей. Что в этой системе, на Ваш взгляд, является актуальным, востребованным в наше время.
- Как опыт древних зодчих «откликается» в Вашей профессиональной деятельности.
- Актуально ли в наше время ценностная установка на «служение» в профессии архитектора. Ваше толкование «служение архитектуре».
- Переход от древневосточной системы ценностей к европейской системе ценностей и новое в архитектуре, архитектурной творчестве, архитекторе.
- Античная культура о целостности, гармонии, ритме, мере – как об универсальных и фундаментальных принципах формообразования.
- Античное толкование «прекрасного». Как Вы воспринимаете архитектуру классической Греции.

- Новые эстетико-художественные «мотивы» в римской архитектуре
- Эстетико-художественные аспекты в трактате Витрувия.
- Своеобразие эстетико-художественных «открытий» в архитектурной готике.
- Выразительные возможности конструктивных решений в готике.
- Сравнение, сопоставление эстетико-художественных особенностей в архитектуре «романика» и «готика».
- Леон-Батиста Альберти о красоте и украшении в архитектуре.
- Концепция творчества в системе барокко и в системе классицизма и их влияние на архитектуру.
- Эстетика романтизма и архитектура «выбора».
- Новые образы в архитектуре модерна.
- «Отклики» архитектуры на «вызовы» переходного периода к «нонклассике».
- Эстетико-художественные «лики» архитектуры постмодернизма.
- Становление новой системы ценностей (синергетическое миропонимание) и нелинейная архитектура, ее эксперименты и новации.
- Работа над эстетико-художественными свойствами в учебном проекте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практическая работа по дисциплине «Эстетика проектного решения» является одним из видов учебно- и научно-исследовательской работы. Проектная деятельность как составная часть и профессиональной культуры архитектора, является пространством, в котором реализуется искусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и внедрения.

Текст исследовательской работы должен быть предельно кратким, профессионально грамотным и обоснованным, изложена чётким и лаконичным языком. Общие требования к структурным элементам текстового документа указаны в Стандарте университета.

Переписывание текста из учебников и других научно-методических материалов не допускается. Литературные источники используются в реферативной форме с приведением ссылок по ходу изложения под номерами, соответствующими списку литературы. Следует сопоставлять точки зрения различных авторов, грамотно выражать собственное мнение по изучаемой проблеме. Изложение материала и названия разделов должны соответствовать содержанию работы.

Поисковый графический материал: фор-эскизы, зарисовки, наброски, эскизы, коллажи, неизобразительные творческие источники большого объёма и т.д. используется при выполнении художественных творческих композиций.

Деятельность студентов в рамках самостоятельной подготовительной работы носит комплексный характер и предполагает не только научное исследование в сфере эстетики, но и подготовку презентаций по темам курса, выполнение зарисовок исторических стилей архитектуры, деталей зданий и сооружений. В рамках самостоятельной работы по заданной теме также готовится подборка информационных и иллюстративных материалов,

осуществляется оформление творческой работы в соответствии с требованиями.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

1. Архитектура [Текст]: учебник / Т. Г. Маклакова [и др.]; под ред. Т. Г. Маклаковой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: АСВ, 2009. – 472 с.
2. Борев, Ю. Б. Эстетика [Текст]: учебник для студ. вуз. / Ю. Б. Борев. – М.: Высшая школа, 2002. – 511 с.
3. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура [Текст]: учебник / О. В. Орельская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 272 с.

Дополнительная учебная литература

4. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Текст]: [монография] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. – М.: Прогресс-Традиция, 2012. – 840 с.:
5. Города России в XXI веке: проблемы архитектурного формирования и пространственного развития [Электронный ресурс]: материалы Международной научной конференции (15-16 октября 2013 г.) / Министерство образования и науки Российской Федерации; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2014. – 204 с.
6. Никитина, И. П. Эстетика [Текст]: учебник для бакалавров / И. П. Никитина. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 676 с.
7. Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования [Текст]: учебное пособие / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. – М.: Академия, 2010. – 320 с.
8. Яргина, З. Н. Эстетика города [Текст] / З. Н. Яргина. – М.: Стройиздат, 1991. – 366 с.

Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

«Архитектура и время»

«Архитектура и строительство Москвы»

«Архитектура и строительство России»

«Архитектура. 100 чудес современной архитектуры»

«Архитектура. Самые знаменитые сооружения мира»

«Архитектурный Вестник»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
<http://window.edu.ru/library>

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
<http://www.biblioclub.ru>

Электронная библиотека ЮЗГУ
«Ресурсы для архитекторов» (The resource for architecture and architects)
<http://www.archrecord.com>

«Архитектурные новости» (Architecture News) <http://archibot.com>

«Ваш спутник по знаменитым архитекторам и их произведениям»
(Your guide to world famous architects and their architecture)
<http://www.archpedia.com>

«Архитектурный тезаурус» (Architecture Thesaurus)
<http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/index.html>

Архитектурные термины»
<http://www.masshomes.com/michaeldurkin/glossary.html>

«Центр теории и истории архитектуры» (Center for Theory and History
of Architecture) <http://scholar2.lib.vt.edu/arch/СТНА/СТНА.html>

«Мировая архитектура» (World Architecture) <http://www.arcspace.com>

«Исторические города» (Historic Cities)
http://www.akdn.org/agency/aktc_hcsp.html