

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.Т. Доктионова

« 5 » 05

ЭСТЕТИКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

**Методические указания по выполнению самостоятельной
работы для студентов направления подготовки 07.04.01**

Архитектура

Курск 2026

УДК 72

Составитель: О.В. Будникова

Рецензент

Кандидат культурологии, доцент *Звягинцева М.М.*

Эстетика проектного решения: методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 07.04.01 Архитектура. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Будникова. Курск, 2026. 32с. Библиогр.: с. 30.

Содержат методические указания по выполнению 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.

Предназначены для студентов направления подготовки 07.04.01 Архитектура очной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *5.06*. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. *1,6*. Уч.-изд. л. 1,15. Тираж 100 экз. Заказ *545*

Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

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

ВВЕДЕНИЕ

Эстетические знания – необходимая база формирования профессиональной культуры архитектора, градостроителя, специалиста по ландшафтной архитектуре и дизайнера; они способствуют раскрытию его творческого потенциала и художественных способностей. Цель преподавания дисциплины: изучение эстетических основ теории и практики 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 самостоятельная 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.

В соответствии с рабочей программой дисциплины приводится таблица – график выполнения самостоятельной работы (рис. 1).

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	2	3	4
1	Эстетика и проектная культура	2 неделя	6
2	Художник как субъект творчества	3 неделя	6
3	Творческий метод, направление, стиль в историко-художественном процессе	4 неделя	6
4	Составляющие проектного решения в архитектуре и дизайне	5 неделя	6
5	Архитектурная среда как объект проектирования	6 неделя	10
6	Структура и методология художественно-творческого процесса в архитектуре	7 неделя	6
7	Разработка творческой концепции	8 неделя	20
8	Описание прогностической модели объекта	9 неделя	10
9	Принципы гармонизации (совершенствования) проектного решения	10 неделя	10
10	Эстетико-художественные принципы формообразования в XXI в.	11 неделя	5,85
Итого			85,85

Рисунок 1 – Таблица–график выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Эстетика проектного решения»

Цель самостоятельной работы при выполнении заданий реализуется через решение следующих задач: расширение и углубление знаний по определённым темам; формирование общекультурных и профессиональных компетенций; проверку знаний как результата самостоятельной работы студента.

Отчёты по выполненному индивидуально творческому заданию, мини-проекту или коллективной проектной разработке сопровождаются видео-презентацией с использованием программы Microsoft Office Power Point, с последующей защитой в аудитории.

1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1.1. Общие правила работы с источниками информации

Сегодня, благодаря возможностям новых информационных технологий, проблемы поиска информации фактически сняты. Открыт доступ во многие электронные библиотеки. Доступен банк рефератов, диссертаций, многих научных исследований, что позволяет более полно анализировать исходные данные для научных работ. Реферирование литературы идентифицирует не содержание соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное содержание для того или иного исследования, реферата, презентации.

Поиск литературы необходимо начинать с той, которая была рекомендована преподавателем на лекциях, содержится в учебниках и учебно-методических пособиях. К работе можно привлечь справочные издания: словари, энциклопедии, а также ознакомиться с содержанием профильных периодических изданий. В поисках литературы в библиотеках необходимо просмотреть алфавитный каталог и алфавитно-предметный указатель на все ключевые слова, связанные с темой исследования.

Можно пользоваться информацией из открытых источников интернет-сети. Подбор визуальных источников для иллюстрирования может содержать авторские рисунки, клаузуры, фотографии. У каждой иллюстрации должен быть порядковый номер и атрибуция (т.е. установлен автор, время создания, местонахождение художественного произведения, его название, материал и размеры). Часть иллюстраций может располагаться внутри текста, а часть – в Приложении.

Изучая литературу, необходимо аннотировать каждую прочитанную книгу или статью и делать выписки всего, что имеет отношение к теме исследования (определение понятий, анализ произведений, интересные мысли и т.д.). Все выписки должны быть оснащены сноской, в которой не только точно и полностью указаны все данные об издании, но и страница.

Аннотирование книг, статей представляет собой предельно сжатое изложение основного содержания текста. Данная форма работы с источниками подходит для поверхностной подготовки к коллоквиумам

и семинарам, к которым задано проработать определенную литературу и строится на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата, сопровождающего курсовую работу, ВКР, проект, и реферата как небольшой самостоятельной работы, аннотация дает представление не о содержании работы, а лишь о её тематике.

Аннотация строится по стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или темы труда); поглавная структура труда (или, то же самое, «краткое изложение оглавления»); подробное, поглавное перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе данное произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе (национальная принадлежность, страна, период, к которому относится творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и время действия описываемых событий. В аннотации указывается читательское назначение произведения печати.

Аннотация сопровождает научные статьи, подготовленные к публикации. Для различных видов статей требования по объёму к аннотациям отличаются (от нескольких предложений до страницы). Для каждого научного сборника, конференции существуют издательские требования, которые следуют строго соблюдать.

1.2 Методические рекомендации по выполнению реферата, научной статьи

Слово «реферат» (от лат. *refero*) означает «докладывать, сообщать, пересказывать». Под рефератом понимается краткое изложение содержания книги, обзор материала по какой-то проблеме. Рефератом также называют небольшой доклад с обзором существующих источников по какой-либо проблеме. Реферат может быть в письменном или электронном виде. Сообщение по материалам реферата делается на семинарских занятиях, конференциях, защите курсовой работы.

Рефераты различаются по форме и содержанию, но общее у них то, что они излагают в сокращенном, сжатом виде выводы и

аргументы информации по интересующей проблеме. Реферат пишется в процессе изучения одной из важных проблем курса. Цель реферата – показать, как осмыслена эта проблема. Реферат предполагает также выработку навыков самостоятельной, учебно-исследовательской работы, обучение методике анализа, обобщения, осмысления информации и проверку знаний студента по прочитанному специальному курсу.

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой дисциплины. Список рекомендуемых тем для самостоятельных работ в форме рефератов и докладов остается открытым, т.е. каждый студент может сам сформулировать тему.

Примерная структура реферата

1. Титульный лист.
2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы).
4. Основное содержание (включает, как правило, не более двух – трех разделов. Каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы).
5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации).
6. Список литературы или Список использованных источников

Требования к оформлению реферата

Объем реферата составляет до 20 страниц текста, отпечатанного на принтере. Редактор в формате Word. Формат страницы А4; поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, при заполнении таблиц можно использовать 12 кегль, межстрочный интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1, 25.

Страницы реферата должны быть пронумерованы внизу (или сверху) на середине страницы, на титульном листе номер страницы не указывается, но он учитывается в общем числе страниц. Обратная сторона каждого листа остается чистой. Примерный объем – 20-22 страницы.

Реферат должен быть выполнен грамотно, обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу или материалы Интернета.

Критерии оценки реферата

При оценке реферата учитывается: соответствие содержания реферата заявленной теме; полнота раскрытия темы; перечень использованной литературы; соответствие оформления требованиям.

Дополнительные рекомендации для написания научной статьи:

- изучите тему исследования: выберите и изучите термины, применяемые в тематике исследования, подберите визуальный ряд;
- определите цель и основные задачи исследования;
- для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel.

Выбор темы исследования определяется студентом самостоятельно, и если она связана с региональными проблемами, то желательно использовать личные фотографии, рисунки, проекты, схемы, графики.

Можно обработать полученные снимки в различных компьютерных программах: ACD See Pro Photo Manager, Microsoft Office Picture Manager, Paint, Adobe Photoshop.

1.3 Написание эссе как вида СРС

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору учиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные аналитические методы, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Написание текста, в виде эссе является одним из самых аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной работы.

Эссе в переводе с французского «essai», английского «essay», «assay» – попытка, проба, очерк, набросок. Эссе – небольшой текст, написанный в свободной форме, отражающий впечатление или выводы человека по определенному вопросу [3].

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.

Характерные черты эссе: небольшой объем, единый внутренний смысл, единую структуру.

Эссе должно включать:

1. ФИО автора
2. Название эссе
3. Аннотация (до 15 слов)
4. Ключевые слова (3-5 слов);
5. Введение
6. Исторический аспект проблемы
7. Основные идеи и размышления
8. Выводы и предложения
9. Список литературы

Титульный лист оформляется, в соответствии с СТУ университета. В верхней части указываются сведения об общеобразовательном учреждении, по середине тема, внизу – инициалы человека, написавшего эссе и проверяющего.

Введение дает краткое представление об основном содержании текста.

В основной части подробно описывается взгляд студента на выбранную тему, описываются факты и причины, повлиявшие на его точку зрения и конечный вывод. Для того чтобы текст воспринимался более понятно, можно разбить его на отдельные разделы с собственными названиями.

В заключении делается общий вывод по вопросу, рассмотренному в основной части.

Все книги и другие источники получения информации указываются в списке литературы. Максимальное количество литературы не установлено, однако лучше, если ее будет меньше.

Текст должен отражать собственный взгляд на тему, а не использовать уже имеющиеся.

Опираясь на алгоритм написания эссе, можно быстро и правильно выполнить самостоятельную работу (рис. 2).

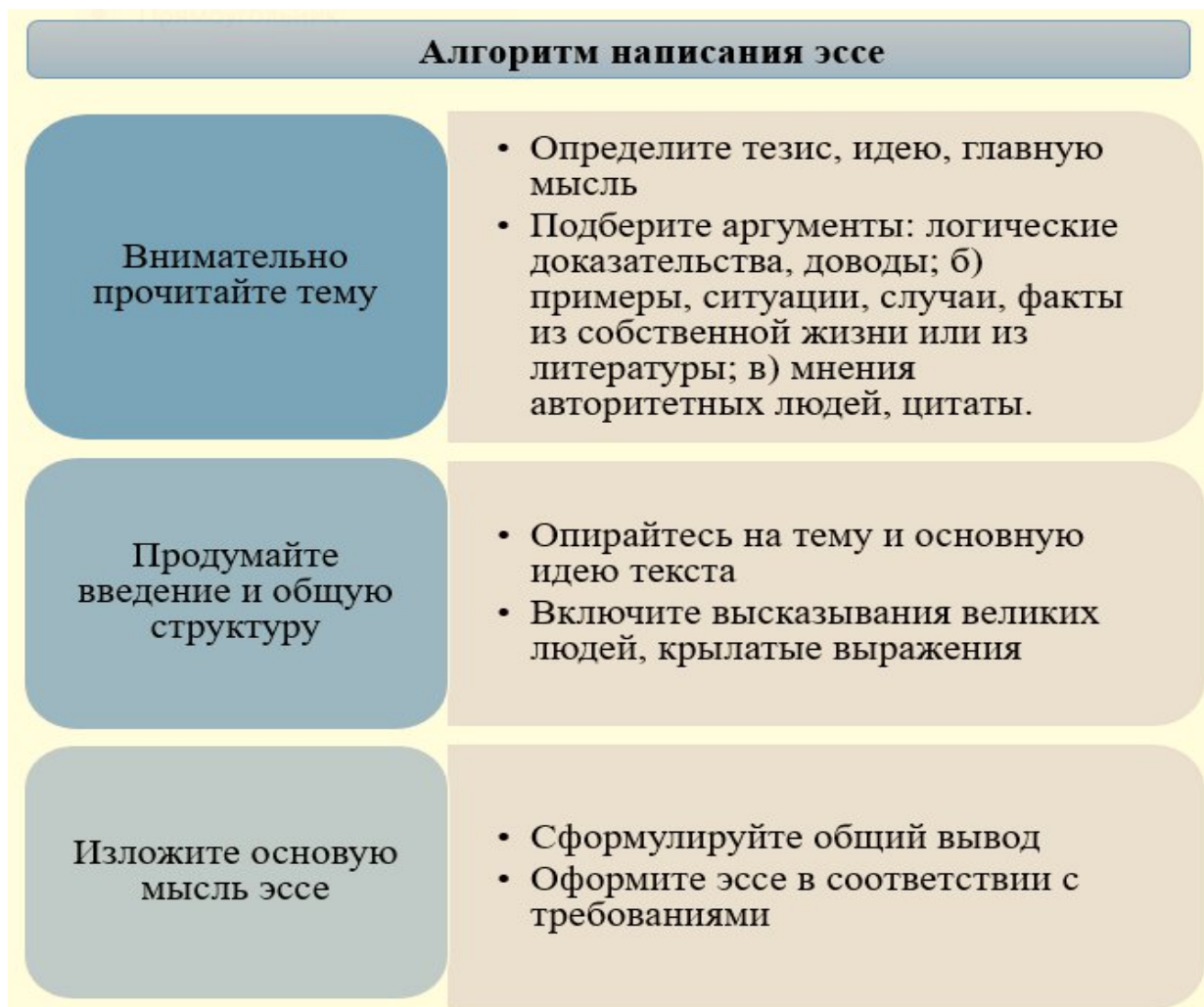

Рисунок 2 – Алгоритм написания эссе

Эссе должно иметь:

- объем – до 10 страниц машинописного текста, формат страницы
- А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, times New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14; 1,5 интервал, ссылки в квадратных скобках.

1.4 Алгоритм составления презентации научных исследований, отчётов, видеоматериалов

Процедура чтения доклада, научного сообщения может быть дополнена презентацией, выполненной с помощью компьютерной

программы Power Point. Рекомендуемый алгоритм представления проекта следующий:

- 0 – заставка темы (как суперобложка подарочного издания)
- 1 слайд – титул. Тема доклада/сообщения/исследования (помимо темы указывается Ф.И.О. студента, группа, курс, Ф.И.О. научного руководителя, место и год выполнения)
- 2 слайд – Цель исследования
- 3 слайд – Задачи исследования
- 4 слайд – Объект и предмет исследования
- 5 слайд – Исторические аспекты исследуемой темы (предпроектное исследование)
- 6-17 слайды – Основная часть исследования (инфографика)
- 18 слайд – Выводы/Заключение
- 19 слайд – Библиографический список
- 20 слайд – Приложение (необязательно)

Данный перечень может быть дополнен (по усмотрению студента) слайдами, раскрывающими новизну исследования, оригинальную конструкцию или авторские технологии исследования, подходы и методы и т.д.

Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме.

Время выступления или презентации не более 10 минут.

Помимо презентации (слайд-шоу) можно рекомендовать создание презентационного ролика.

Видеоролик представляет собой последовательность видеоэлементов, записанных в специальном формате avi, который воспроизводится при помощи стандартных медиа-проигрывателей (Winamp, Windows Media Player).

Основными преимуществами видеоролика являются: высокая наглядность, динамичность, возможность сочетать видеоряд с анимационными и звуковыми эффектами, а также использовать закадровый голос или фрагмент соответствующего музыкального произведения.

Разработка презентационного ролика требует определенных навыков в области компьютерной визуализации, анимации, видеомонтажа и постобработки. Разработка простейшего презентационного ролика (например, видео облёта проектируемого

объекта) доступна большинству студентов при помощи программного обеспечения 3D MAX, V-RAY, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects и др.

В процессе исследовательской работы над проектом следует опираться на матрицу опорных точек, действий, направленных на изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта; формулирование текущих и конечных целей, нахождение оптимальных технических и дизайнерских способов их достижения и решения; сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования; освоение понятий и навыков творчества, дизайна и художественной культуры; овладение навыками творческой трансформации первоисточника при создании современных образцов архитектурных сооружений, разработку дизайн-проектов материальных объектов с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров.

Необходимо понимать, что любому проекту предшествует серьёзная исследовательская работа, предполагающая углублённое изучение систем и приёмов проектирования, источников творчества, расширение художественного языка архитектуры.

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КУРСА

2.1 Практикум: задания №№ 1-8.

Задание 1 «Эстетика и проектная культура. Искусство как предмет эстетической науки. Эстетические проблемы искусства»

Цель работы: выполнить мини-проект по теме.

Темы для научного исследования (индивидуального мини-проекта)

1. Понятие «эстетическое», его происхождение и толкование в истории культуры. Многоликость и многофункциональность «эстетического».
2. Эстетические принципы – основа формотворчества архитектора и дизайнера.
3. Эстетические принципы формообразования архитектуры и дизайна: целостность, гармония, мера, ритм.
4. 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.
5. Доминантные критерии эстетической ориентации (гармония, мера, целостность, ритм, идеал, духовность).
6. Эстетические принципы формообразования архитектуры и дизайна – основа рождения художественного образа.
7. Художественный образ – сущностный элемент архитектуры, дизайна.
8. Художественный образ архитектуры, дизайнерского творчества как «летопись своего времени» и «исповедь творца».
9. Исторические системы ценности: древневосточная система ценностей (ДВЦ), европейская, атлантическая (глобальная) система

ценностей (ЕЦ). Формирование новой системы ценностей на рубеже XX-XXI вв.

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

11. Культурная Среда и творческая деятельность архитектора, дизайнера.

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

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

14. Архитектура и дизайн – в системе искусств. явлениях.

15. Архитектура и дизайн – синергетические системы.

Примерный алгоритм деятельности

1. Выбрать тему исследования
2. Подобрать, изучить и систематизировать информационный материал по теме работы.
3. Разработать инфографику по изученному материалу.
4. Написать научную статью с авторскими графическими иллюстрациями: схемами, таблицами, моделями и т.п.
5. Выполнить презентацию на тему работы

Задание 2 «Понятие процесса творчества. Специфика художественного мышления и творческой деятельности. Художник как субъект творчества»

Цель: формирование художественного мышления и творческой деятельности.

Примерные темы научно-исследовательских проектов

1. Понятие творческой личности.
2. Традиция и эстетика человека. Человек – открытая, сложная, саморазвивающаяся система.
3. Художественное мышление.

4. Эстетическая и художественная культура Средневековья. Архитектура – система «идеального стиля».
5. Культурная среда Возрождения – как культура «выбора» и выбора культуры. Выбор – как проявление творческой свободы.
6. Личность – это Творец, Художник (Родственность человека и Вселенной. Варианты подобия Вселенной и человека (Рабле, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Дюрер).
7. Титаны Возрождения. Знания – союз точных знаний и воображения, фантазии и математического расчета).
8. Эстетическая культура Возрождения. «Титаны» Ренессанса в сфере искусства и развития эстетической мысли (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи).
9. Искусство – особая сфера проявления творческой личности художника, ее индивидуальности.
10. «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи – источник нового толкования природы прекрасного. Математическое и геометрическое толкование красоты.
11. Художники-мыслители Возрождения о творчестве. Убежденность культуры Возрождения в неограниченных возможностях человека в творчестве.
12. 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).
13. Архитекторы Возрождения об эстетической организации среды. «Идеальный город» – тема творчества Возрождения.
14. Эстетика проектного решения архитектуры Возрождения. Эстетические принципы формообразования как взаимосвязанная органичная система. Особое внимание к пропорции в творчестве Художников Возрождения.
15. Эстетические принципы формообразования в культурах Средневековья и Возрождения. Сравнительный анализ.
16. Идеал архитектуры Возрождения – природно-органическое формообразование. (Драматургические вариации взаимодействия двух тектонических систем: ордерной и стеновой. Динамичная

гармонии между «тектоникой тяжести» и «преодолением силы тяготения». «Тектоника тяжести» как олицетворение сил Земли).

17. Творческая личность. Эстетика творческой личности.

Примерный алгоритм деятельности

1. Выберите тему исследования из предложенных ранее
2. Подберите, изучите проанализируйте и структурируйте информационный и графический материал по теме работы
3. Напишите аналитическую статью по выбранной тематике
4. Разработайте творческие художественно-графические работы на тему исследования (формат: не менее 30х30 см., художественный материал, техника выполнения или компьютерные программы – по выбору). Назовите свои работы, поставьте подпись и соответственно оформите
5. Выполните презентацию исследования / научной статьи

Задание 3 «Методологические основы художественного творчества»

Цель: формирование художественного мышления и изучение основ творческой деятельности.

Примерные темы научных исследований

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.
9. Методы обучения творчеству. Проблема инсайта – внезапного озарения.
10. Творчество научное, техническое, художественное и
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. 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. Эстетический компонент творчества – профессионализм, мастерство, виртуозное владение принципами формообразования.
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).

Примерный алгоритм самостоятельной работы

1. Выберите тему научного исследования
2. Подберите, изучите и систематизируйте информационный материал
3. Выполнить презентацию на тему работы с включёнными в контекст авторскими иллюстрациями, основанными на эвристических методах активизации творческой деятельности.
4. Выберите термины, применяемые в тематике практической работы, подберите визуальный ряд,
5. Выполните авторские иллюстрации – художественно-графические или живописные работы по теме исследования (формат: не менее 30х30 см., художественный материал, техника выполнения – по выбору, включая компьютерную графику), применяя эвристические методы художественной деятельности. Дайте название своим композициям и соответственно оформите
6. Напишите аналитическую статью по выбранной тематике с авторской инфографикой

Задание 4. «Особенности архитектурной среды как объекта проектирования»

Цель: формирование профессиональной культуры обучающихся в контексте изучения эстетических особенностей архитектурной среды (мини-проект)

Основные темы 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 – носители духовного в материальном.
21. Эвристика и методы художественного проектирования
22. Эстетико-художественные принципы формообразования в XXI в.
23. Проблемы современного искусства. Поиск новых форм выразительности. Классика и новаторство.
24. Масскульт и элитарное искусство.
25. Эстетические концепции новейшего времени. Выражение современных эстетических представлений в проектных концепциях и художественном образе архитектурного объекта

Примерный алгоритм самостоятельной работы

1. Выберите тему исследования.
2. Подберите, изучите и систематизируйте информационный материал по теме работы, сделайте необходимые зарисовки, коллаж или мудборд.
3. Напишите статью с авторской инфографикой и выполните презентацию на тему работы.
4. Выберите термины, применяемые в тематике практической работы, подберите визуальный ряд, внесите их в презентацию
5. Выполните разработки на тему исследования на основе авторских зарисовок архитектурной среды различных эпох (формат: не менее 30х30 см.; архитектурная графика). Возможно применение компьютерных технологий и графических редакторов. Авторская подача может включать визуализацию и анимацию элементов композиции. Дайте название своим работам и соответственно оформите их

Задание 5. «Источники творчества архитектора»

Цель работы: формирование эстетических позиций архитектора

– разработка дизайн-проектов малых архитектурных форм с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров на основе источника творчества.

Темы практической работы

1. Источники творчества архитектора. Фазы художественного творчества: рождение замысла, вынашивание замысла, материализация замысла.
2. Содержание, роль и место мастерства в проектной деятельности архитектора и дизайнера.
3. Интуиция в архитектурном и дизайнерском творчестве.
4. Цветовая гармонизация компонентов
5. Принципы гармонизации (совершенствования) проектного решения.
6. Пути гармонизации в проектном творчестве.
7. Бионика в архитектуре
8. Органическая (экологическая) архитектура: история и будущее
9. Возможности преобразования архитектурной среды
10. Эстетический вкус в архитектурном проектировании
11. Стил ь эпохи.

Примерный алгоритм самостоятельной работы

1. Изучить информационный материал по теме занятия.
2. Подготовить аналитическую статью по теме исследования
3. Выбрать объект проектирования. Провести предпроектное исследование по истории объекта проектирования. Выбрать источник творчества.
4. Использовать навыки анализа и творческой трансформации первоисточника при создании современных архитектурных объектов (малых архитектурных форм) и разработать дизайн-проект малых архитектурных форм с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров на основе источника творчества.
5. Подготовить презентацию работы

Задание 6 «Понятие процесса творчества. Специфика художественного мышления и творческой деятельности. Художник как субъект творчества»

Цель: формирование художественного мышления и творческой деятельности.

Работа с первоисточником начинается с изучения объекта и его составляющих. Изучение проходит разными путями: аналитическим, изобразительно-аналитическим, графическим, когда с карандашом в руке на бумаге идет поиск конструкции, структуры и в конечном итоге – художественного образа (рис. 3)

Рисунок 3 – Начальный процесс поиска формы художественного образа проектируемого или исследуемого объекта

Алгоритм анализа реальных объектов или опорные точки для проектирования объектов архитектуры и дизайна.

1. Решение задач эвристическими методами и приёмами комбинаторики
2. Целеполагание (наличие осознанной цели)
3. Наличие аналогов и прототипов

Аналог – аналогичная по ряду параметров вещь

Прототип – самый ближайший аналог

Архетип – самый первый аналог

4. Технологичность (отношение архитектуры и дизайна к технологии и инновационным материалам)
5. Экономическая составляющая (вложение средств, рынок)
6. Эффективность
7. Эстетичность
8. Учет социальных последствий (цветовое решение, конструктивное, качество материала и т.д.)
9. Воспитание и развитие вкуса потребителя
10. Эргономичность (соединение пользы и красоты, работа конструкции)
11. Экологичность (безопасность материала и т.д.)

Чисто художественными средствами – построения объемов, выбором цвета, нахождением эстетически воздействующих пропорций, элементами декора – архитектор добивается, чтобы объект, с которым он работает, приобрел высокие эстетические качества.

Темы исследования

1. Понятие процесса творчества.
2. Специфика художественного мышления.
3. Личность художника: одаренность, талант, гений.
4. Философия, характер, психология художественного творчества (К.Г. Юнг, Д. Лихачёв, Л. Ермолаева-Томина и др.).
5. Парадокс творческой личности.
6. Основные этапы социокультурной самореализации таланта: семья и овладение родной культурой; ученичество и освоение пространства всечеловеческого культурного опыта; самостоятельное творчество как ответ на запрос эпохи (моды или актуальной потребности национальной культуры).
7. Понятие «стиль» в истории эстетики.
8. Закономерности в возникновении больших стилей.
9. Индивидуальный стиль архитектора.

Алгоритм самостоятельной работы

1. Выберите тему исследования
2. Подберите, изучите и структурируйте информационный и графический материал по теме работы
3. Разработайте инфографику по изученному материалу

4. Напишите статью на тему индивидуальный стиль архитектора, в которой с позиций эстетики, проанализируйте архитектурные объекты и проекты. Творчество архитектора можно выбрать в соответствии с личными предпочтениями стиля, вкуса.

5. Форма отчёта: презентация, доклад, реферат, эссе, проект, бинарное выступление (защита проекта)

Задание 7 «Творческая концепция как основа проекта»

Цель работы: выполнить мини-проект анализа архитектурного объекта

Разработка творческой концепции, связанной как с конкретными проектными задачами

1. Концептуальность – творческая установка, составляющая суть проектной культуры. Содержание и характер творческой концепции.

2. Тема, художественная идея-концепция, эстетико-эмоциональная оценка в творчестве архитектора и дизайнера.

3. Основные подходы к проектированию: ценностный, системный, средовой подходы.

4. Эстетика архитектурного объекта

5. Воспитание и развитие вкуса потребителя

6. Эргономичность (соединение пользы и красоты, работа конструкции) в архитектуре

7. Экология и архитектура

8. Бионика в архитектурном проектировании

9. Основные этапы проектирования: подготовительный, или вводный (погружение в проект); поисково-исследовательский этап; трансляционно-оформительский этап; заключительный этап.

10. Функциональный анализ стадий и форм существования объекта и особенностей его взаимодействия с человеком.

11. Выявление ограничивающих условий внешней среды и ее качественных характеристик (географических, климатических, сезонных, региональных, демографических и пр.)

12. Типологический анализ архитектурных аналогов и прототипов

13. Художественно-композиционный анализ архитектурных аналогов и прототипов

14. Знаково-символический, стилистический, аксиологический и эстетический анализ аналогов и прототипов

15. Конструктивный, технологический, материаловедческий, экономический, эргономический, экологический анализ прототипов

Алгоритм самостоятельной деятельности

1. Выберите тему исследования
2. Подберите, изучите и структурируйте информационный и графический материал по теме работы
3. Разработайте инфографику по изученному материалу
4. Напишите статью с авторскими графическими иллюстрациями: схемами, таблицами, моделями и т.п.
5. Составьте авторское портфолио (каталог) работ по дисциплине

2.2. Практикум. Повышенный уровень: XX- первой четверти XXI века

Преобладающие форма и методы научно-исследовательских проектов

1. Лабораторный эксперимент
2. Социологический опрос
3. Моделирование

Возможные результаты научно-исследовательского проекта

1. Анализ данных социологического опроса
2. Сравнительно-сопоставительный анализ
3. Прогноз
4. Пакет рекомендаций
5. Модель
6. Статья и т.д.

Содержание (структура) НИП.

1. Аргументация актуальности темы
2. Определение проблемы, предмета, объекта
3. Формулировка целей и задач исследования
4. Выдвижение гипотезы исследования
5. Обозначение методов исследования
6. Проведение эксперимента (собственно исследования)
7. Оформление и обсуждение результатов

8. Формулирование выводов и обозначение проблем на дальнейшую перспективу исследования.

Изучение основ теории системного проектирования; освоение понятий творчества, дизайна при проектировании архитектурно-пространственной среды – значимый компонент формирования проектной культуры обучающихся.

Помимо обязательных практических работ, выполнение индивидуальных творческих проектов – актуальный метод изучения дисциплины и углублённого знакомства с тематикой исследований. Поэтому можно предложить более расширенный список тем для анализа эстетических решений архитектурно-пространственной среды и архитектурных памятников и объектов исторического наследия в контексте особенностей региональной культуры.

2.3 Тематика научных исследований, индивидуальных и творческих проектов

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

10. Культурная Среда Флорентийского Возрождения и эстетико-художественные черты ее архитектуры.
11. Культурная Среда Древнего Востока и разнообразие архитектурного регионального языка.
12. Восприятие и эстетико-художественная оценка «органической архитектуры».
13. Творческая судьба неординарных архитектурных явлений.
14. Современное прочтение древневосточной архитектуры.
15. Эстетико-художественные черты ландшафтной архитектуры.
16. Эстетико-художественная выразительность русских усадеб XVIII-XIX веков.
17. Традиция и модернизация эстетических принципов формообразования и художественной выразительности в архитектуре (страна – по выбору).
18. Эстетико-художественные приемы адаптации современной архитектуры в исторические контексты городов (на примере региональной культуры)
19. Эстетико-художественные «лики» ее готической архитектуры.
20. Природа, происхождение и содержание современного архитектурного образа.
21. Эстетико-художественные возможности света в организации пространства.
22. Эстетический анализ памятников архитектуры г. Курска
23. Эстетико-художественные «открытия» в творчестве Антонио Гауди.
24. Сантьяго Калатрава как явление в архитектуре (Кинетизм в архитектуре).
25. Эстетический анализ памятников архитектуры г. Курска
26. Культурная Среда Советской России 20-х годов XX века и эстетико-художественные эксперименты конструктивистов.
27. Выразительные возможности функции в архитектуре.
28. Восприятие архитектуры обывателем.
29. Интуиция в архитектурном и дизайнерском творчестве.
30. Стилль, эклектика, постмодерн – эстетико-художественные системы в архитектуре (на примере городов Курской области).
31. Архитектор – эстетическое явление в культуре.

32. Архитектор, дизайнер – целостная гармония художника, инженера, ученого (на примере художественной деятельности архитекторов, художников, скульпторов г. Курска).
33. Профессиональные способности архитектора, дизайнера. Их эстетико-художественные характеристики.
34. Роль личностного, профессионального и художественного опыта в деятельности архитектора и дизайнера.
35. Личность, воля, характер, культурная эрудиция в деятельности архитектура, дизайнера Эстетико-художественные возможности конструктивных решений на примере творчества Шухова и Эйфеля.
36. Современная архитектурная эстетика Курска.

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
- путем разработки:
 - методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
 - тем рефератов;
 - вопросов к зачету;
 - методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звягинцева, Марина Михайловна. Эстетика проектного решения: учебное пособие / М.М. Звягинцева, О.В. Будникова, М.Е. Кузнецов ; Минобрнауки России, Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2023. – 167 с.
2. Архитектура [Текст]: учебник / Т. Г. Маклакова [и др.]; под ред. Т. Г. Маклаковой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: АСВ, 2009. – 472 с.
3. Боров, Ю. Б. Эстетика [Текст]: учебник для студ. вуз. / Ю. Б. Боров. – М.: Высшая школа, 2002. – 511 с.
4. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура [Текст]: учебник / О. В. Орельская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 272 с.
5. 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.:
6. 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.

7. Никитина, И. П. Эстетика [Текст]: учебник для бакалавров / И. П. Никитина. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 676 с.
8. Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования [Текст]: учебное пособие / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. – М.: Академия, 2010. – 320 с.
9. Яргина, З. Н. Эстетика города [Текст] / З. Н. Яргина. – М.: Стройиздат, 1991. – 366 с.

Другие учебно-методические материалы

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.

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