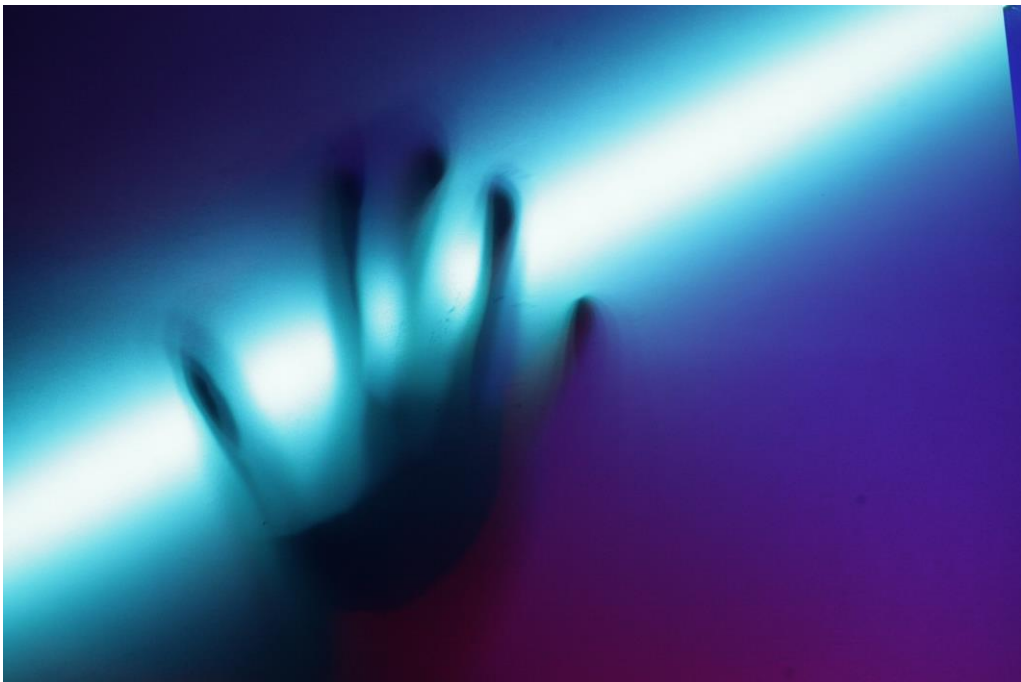

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Е. Ю. Лекус

СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА

Санкт-Петербург
2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Е. Ю. Лекус

СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО
по направлению подготовки 16.04.01 «Техническая физика»
в качестве учебно-методического материала для реализации
основных профессиональных образовательных программ
высшего образования магистратуры

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург
2017

Рецензенты:

Прокопенко Виктор Трофимович, д.т.н., профессор, кафедра световых технологий и оптоэлектроники Университета ИТМО;

Горбунова Татьяна Васильевна, д.ф.н., профессор, руководитель Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.

Учебное пособие «Световая культура» является результатом научно-экспериментальной и проектной деятельности кафедры Высшая школа светового дизайна Университета ИТМО.

В пособии представлены теоретический материал, раскрывающий тематику дисциплины и практические примеры, а также практический материал, контрольные вопросы, упражнения, задачи и задания для самостоятельной работы обучающихся.

Программа курса является частью программы подготовки магистров по специальности 16.04.01 «Техническая физика».

Учебная дисциплина «Световая культура» относится к мировоззренческому модулю базовой части. Содержание образовательного курса профессионально ориентировано с учётом формирования общих компетенций.

Университет ИТМО - ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус национального исследовательского университета. С 2013 года Университет ИТМО - участник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как проект «5 в 100». Цель Университета ИТМО - становление исследовательского университета мирового уровня, предпринимательского по типу, ориентированного на интернационализацию всех направлений деятельности.

Содержание

Введение.....	4
Раздел I. СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА И СВЕТОДИЗАЙН	
Глава 1. Световая культура как предмет изучения.....	11
1.1. Функции и задачи световой культуры	12
1.2. Основные критерии световой культуры города.....	12
Глава 2. Световой дизайн и его роль в социокультурном развитии.....	21
2.2. Задачи светового дизайна.....	21
2.3. Социокультурные функции светового дизайна	23
РАЗДЕЛ II. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА»	
Глава 1. Структура и содержание дисциплины	28
1.1.Первый семестр. Основы световой культуры. Персональный опыт	29
1.2. Второй семестр. Световой дизайн как область культуры. Социокультурный опыт	34
1.3. Третий семестр. Световая среда города: человек – общество – культура. Инструменты влияния	43
Заключение	52
Список рекомендуемой литературы.....	53
Библиография	57

Введение

Учебная программа дисциплины «Световая культура» имеет интердисциплинарный, проблемно-ориентированный характер. Образовательный курс и теоретический материал содержат значительный элемент новизны, поскольку большая часть материалов является результатом многолетних исследований тенденций в современной культуре, науке, искусстве, проводимых автором и его коллегами с кафедры Высшая школа светового дизайна Университета ИТМО. Наряду с традиционными методами работы с информацией и передачи знания используются интерактивные формы обучения, которые имеют приоритетное значение в программе дисциплины.

В учебном пособии представлены:

- цель освоения дисциплины, ее задачи, методология, ценностные установки, методологические указания для обучающихся
- развернутые понятия «световая культура» и «световой дизайн»
- структура и содержание дисциплины (три блока с указанием методических задач, соответствующие трем семестрам обучения, контрольные вопросы по каждому блоку)
- список рекомендуемой литературы к курсу.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Планируемые результаты обучения
ОК-1	Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию
ОК-2	Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения
ОК-3	Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Задачи дисциплины

- изучение светового образа как важнейшей категории визуальной культуры (световой образ рассматривается в тесной взаимосвязи с

проблематикой среды по средствам научного анализа и интуитивистского подхода);

- анализ принципов формирования визуально и концептуально целостной световой среды города или его фрагмента в темное время суток, развитие навыка применения знаний на практике;

- овладение методами выявления проблематики среды и ее научно-исследовательского анализа при световом проектировании;

- обретение знаний о социокультурном, практическом, художественно-эстетическом аспектах светового образа и световой среды;

- формирование представлений о свете как инструменте влияния, эффективном в ситуации глобальных вызовов современности;

- овладение принципами концептуализации и построения логической системы аргументов для обоснования проектного решения.

Методология

Интердисциплинарность и проблемно-ориентированный подход являются базисом курса «Световая культура».

Интердисциплинарность предполагает развитие у будущих специалистов определенного образа мышления – целостного мышления, т.е. способности к рассмотрению/осмыслению будущего проекта с разных ракурсов – его творческого потенциала, практической и социокультурной значимости, технических возможностей его реализации. Это означает, что в процессе обучения студенты обретают умение и опыт самостоятельной постановки задач и творческого их решения исходя из целостного видения конкретной ситуации, т.е. через взаимосвязь различных факторов - социального, культурного, научного, исторического, экономического, технологического и др. Таким образом учащиеся постигают и воплощают в проектных работах интегративную природу светодизайна.

Данный подход позволяет не только развивать у студентов творческие способности, умение генерировать идеи и оригинально реализовывать их на практике, но, что крайне важно, дает им возможность почувствовать себя организаторами процесса осуществления идеи, которые привлекают и координируют деятельность других специалистов, необходимых в работе над проектами.

Проблемно-ориентированный подход направлен на:

- обретение студентами умения не только решать поставленную проблему или работать с ее готовыми решениями, но и самостоятельно выявлять и ставить проблемы;

- видеть взаимосвязь конкретных проблем с более широкой проблематикой, в том числе глобального масштаба, и понимать их значение для общества;
- критически оценивать проблемы в ближней и дальней перспективе (проблема «на вырост»);
- просчитывать степень их риска;
- находить разноплановые комплексные решения;
- осознавать и нести за них личную ответственность.

В свою очередь, это предполагает новое отношение и новые методы работы с информацией как на уровне ее подачи студентам, так и на уровнях ее усвоения и использования обучающимися.

Информация становится мотивирующим источником саморазвития человека только в том случае, если она превращается в знание в процессе ее субъективного осмысления/осознания. Это означает смещение акцента в образовательном процессе, когда в центре оказывается не знание как готовый продукт, а личность обучающегося, который является будущим инноватором, активным творческим участником общественной жизнедеятельности.

Установка на развитие творческого, инновационного потенциала учащегося вырабатывается в ситуации моделируемой неопределенности (неопределенность, «контролируемая» преподавателем), при которой учащиеся под руководством преподавателя сами находят необходимую информацию и переводят ее в знание. Т.о. учащиеся пребывают в состоянии активного поиска решения (нескольких решений) проблемы, задействуя свой творческий потенциал, формируя личностное отношение к делу, укрепляя мотивацию на самостоятельное обретение знаний и их использование для преобразования среды. Такой подход предполагает, что студент не просто наращивает знания, а использует их как средство, «топливо» для научно-исследовательской деятельности, генерирования идей, разработки технологий, ориентированных на решение проблематики не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Мир видоизменяется очень быстро, непрерывно трансформируются социальные запросы и проблематика, поэтому будущий специалист должен обладать умением не только оперативно и профессионально реагировать на изменения, но и видеть их проблемный характер в широкой перспективе.

Новые методы работы с информацией предполагают использование различных интерактивных форм обучения, которые применяются в дисциплине «Световая культура»: проблемные лекции, дискуссии, кейсы, метод проектов, программированные лекции-консультации, лекции-визуализации, мозговой штурм, эвристические беседы, соцопросы, экскурсии.

Ценностные установки учебной программы

Наукотворчество	Способность к новаторству и непрерывному творческому развитию в области интеграции науки, искусства и технологий с целью гуманизации научного знания в области проектирования световой среды.
Целостность (глобальность) мышления	<p>Качественная характеристика мышления, которая демонстрирует возможность освоения большого объема информации по проблемам разного масштаба – от локальных до глобального уровня.</p> <p>Целостное мышление отличают системность, творческо-аналитическая направленность, прогнозирование, что, в свою очередь, способствует многоаспектному рассмотрению проблемы в ее взаимосвязи с более широкой проблематикой. Решение проблемы инициирует дальнейшее социокультурное, экономическое и др. развитие больших сообществ (город, страна, мир).</p>
Интердисциплинарность	<p>Обеспечивает интеграцию и оптимальное использование фундаментальных и прикладных знаний, навыков, методологий из областей науки, искусства, технологий с целью 1) развития гуманистического вектора науки и светового дизайна; 2) решения практических задач по инновационным световым разработкам с одновременным использованием методов научного анализа и интуитивистского подхода; 3) внедрения новых световых технологий и продуктов светового дизайна на внешний и внутренний рынки; 4) научно-практических исследований в области проектирования световой среды; 5) образовательной вузовской и послевузовской подготовки светодизайнеров.</p>
	Участие в партнерстве, при котором объединение разных ресурсов (интеллекту-

Синергия	альных, творческих, технологических и т.д.) способствует усилению каждого из них. В результате эффект совместной деятельности оказывается значительно выше того, который дает сумма ресурсов (принцип эмерджентности). Синергичное партнерство осуществляется на разных уровнях взаимодействия: внутри Университета ИТМО, а также между Высшей школой светового дизайна и организациями, частными специалистами из разных сфер культуры, науки, экономики, образования и технологий.
Адаптивность	Скорость реакции на социальные, экономические, научные, культурные, технологические изменения; более узко - скорость развития, соответствующая скорости развития рынка светового дизайна и световых технологий, а также социальным запросам на качество световой среды.
Культивирование талантов	Раскрытие индивидуального творческого потенциала студента как уникальной личности. Создание условий (образовательная среда, профессиональные контакты, разнообразный практикум и др.) для профессиональной реализации персональных творческих способностей.

Источник: составлено автором

Методические указания по освоению дисциплины

Задачи студента. В процессе изучения дисциплины «Световая культура» студентам необходимо развивать умение интегрировать знания из разных дисциплин и областей, творческо-аналитически работать с информацией, формировать целостное видение/понимание/осознание предмета изучения, профессионально взаимодействовать с представителями разных сфер и областей знания, уметь проводить конструктивные соопросы. Важными шагами на пути освоения дисциплины являются следующие:

- развивать и совершенствовать способности к творческой аналитике, научно-исследовательской работе и концептуализации;
- уметь самостоятельно выявлять задачи/проблемы и находить оптимальный путь их решения;
- целостно видеть/осмыслять конкретную задачу/проблему в контексте широкой проблематики и понимать ее социокультурное значение;
- развивать прогностические навыки, т.е. критически рассматривать проблему и ее решение в перспективе, учитывая степень риска;
- самостоятельно пополнять знания путем изучения научно-исследовательских материалов на русском и иностранном языках, а также благодаря исследованию исторического и современного социокультурного опыта;

Данный подход предполагает высокую степень самоорганизации студентов в процессе обучения как во время занятий, так и в свободное от аудиторных часов время.

Задачи преподавателя:

- мотивация студентов на овладение знаниями в процессе освоения дисциплины и в дальнейшей профессиональной деятельности;
- организация образовательного процесса как ситуации самостоятельного выбора и свободы творческого самоопределения;
- применение интерактивных методов обучения, инициирование вопросов, размышлений, дискуссий, мотивирование студентов к самостоятельной оценке их деятельности;
- моделирование различных ситуаций и сценариев, преобразующих привычную образовательную среду в «творческую лабораторию».

Отчет по лабораторной работе. Отчет представляется в печатном виде или в виде презентации в формате, предусмотренном шаблоном отчета по лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме доклада студента по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя.

Выполнение самостоятельной работы. В ходе проведения самостоятельной работы студентам необходимо использовать рекомендованных преподавателем материалов (научно-исследовательских и визуальных), а также самостоятельный поиск источников в соответствии с исследуемой темой. Значительная часть научно-исследовательской и специализированной литературы представлена на иностранных языках, что предполагает совершенствование студентов в области их изучения. При работе с теоретическим материалом студенту рекомендуется создание краткого конспекта или иное структурирование информации, для ее последующего использования в своем научном исследовании. При

использовании авторского материала в написании эссе или подготовке аналитической презентации необходимы ссылки на источники.

Значительная часть самостоятельных занятий предполагает работу в городской среде (фотофиксация, соцопросы, визуальное наблюдение и т.д.), следовательно, студенту необходимо развивать навыки визуального анализа и конструктивной коммуникации.

Подготовка, написание и защита эссе. Объем эссе – не менее 5 стр. Обязательно использование не менее 5 отечественных и не менее 3 иностранных источников, опубликованных в последние 20 лет. Обязательно использование электронных баз данных:

<http://e.lanbook.com/>

<http://window.edu.ru/window/library/>

Процедура защиты эссе: выступление с устной презентацией результатов с последующим групповым обсуждением и ответы на вопросы преподавателя и аудитории.

Подготовка, создание и защита презентации НИР. Объем презентации НИР определяется темой работы, но не менее 10 слайдов с иллюстративным материалом, аннотацией (цель и задачи), тезисами и выводами. В ряде случаев предполагает обязательно использование не менее 3-х отечественных и не менее 2-х иностранных научных источников, опубликованных в последние 20 лет.

Процедура защиты презентации НИР: выступление с устной защитой презентации с последующим групповым обсуждением и ответы на вопросы преподавателя и аудитории.

Общие рекомендации по защите эссе и презентации. В ходе защиты эссе и презентации студент должен иметь масштабное понимание рассматриваемой проблемы; хорошо владеть исследуемым материалом; четко формулировать ответы на вопросы; убедительно аргументировать и отстаивать свою авторскую позицию исследователя, а также уметь соотносить ее с альтернативными точками зрения; позитивно реагировать на конструктивную критику.

В процессе подготовки отчетного задания студенты в случае необходимости получают дополнительную консультацию преподавателя.

Раздел I. СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА И СВЕТОДИЗАЙН

Глава 1. Световая культура как предмет изучения

В последнее время термин «световая культура» употребляется все чаще. Хотя суть этого понятия, в целом, ясна, его смысловые границы довольно абстрактны, а точнее многозначны.

Очевидно, что световая культура – это специализированная область культуры, наряду с другими ее областями - художественной, музыкальной, физической etc. Основу каждой из них составляет особый феномен – музыка, изобразительное искусство, физическое совершенствование, а в случае световой культуры – феномен света.

Многогранность каждого из этих понятий позволяет вместить множество смысловых значений. Подобно тому как понятие «музыкальная культура» включает в себя и понимание музыки как вида искусства, отражающего действительность в звуковых образах, и сами произведения этого вида творчества, и их звучание и исполнение на музыкальных инструментах, понятие «свет» объединяет и одновременно порождает различные смыслы. Свет – физическое явление (видимое электромагнитное излучение) и, в то же время, состояние внутренней озаренности; это источник освещения и образное географическое название (Новый или Старый свет); это избранный круг общества (высший свет) и некая абстракция, универсальное понятие, используемое в качестве синонима окружающего мира, характеризующее его необъятную протяженность и наполненность витальной энергией. Свет – символ добра и истины, просвещения и просветленности (недаром в некоторых языках эти понятия происходят от одного корня: эпоха *Просвещения* (рус). *The Enlightenment* (англ.), *Siècle des lumières* (фр.)). Вместе с тем свет символизирует воплощение божественной сущности и духовной благодати.

Даже этот, далеко не полный перечень смысловых значений понятия «свет», свидетельствует об онтологической многомерности термина «световая культура». Иначе говоря, световая культура, по сути, объединяет в себе все эти смыслы¹.

Световая культура - специализированная область культуры, духовная и материальная деятельность

- направленная на формирование экологического отношения человека к свету

¹ Лекус Е. Ю. Световая культура как культура отношения к свету // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Световой дизайн». - СПб: Аграф +, 2015. С. 10-11.

- побуждающая к созданию гуманистически ориентированных отношений и коммуникаций между людьми в световой среде
- проявляющаяся в научных исследованиях и практической деятельности, связанных со световой средой, в технологиях проектирования и непосредственного формирования световой среды.

Главная цель световой культуры – разрешение противоречия между технологическими возможностями преобразования реальности при помощи света и развитием человека как гуманистической личности.

1.1. Функции и задачи световой культуры

Как и культура в целом световая культура выполняет различные функции, среди которых особое значение имеют *ориентирующая, преобразующая* и *социализирующая* функции.

Световая культура ориентирует на создание социокультурной среды, в которой световые технологии используются как инструмент формирования условий для совершенствования предметного и духовного мира человека и общества (ориентирующая функция).

В основе световой культуры заложена позитивно-деятельностная установка на творческое преобразование среды как необходимое условие для обеспечения культурной преемственности и развития гуманистического качества человека, общества, окружающего мира (преобразующая функция).

Световая культура обеспечивает интеграцию ценностей, значений, этических норм в структуру социального поведения, образа жизни, деятельность общества и отдельного индивида в ходе тех процессов (воспитание, просвещение, образование, общение), которые возникают при ее участии в световой среде общественных пространств (социализирующая функция).

1.2. Основные критерии световой культуры города

Освоение дисциплины «Световая культура» предполагает не только знание и умение профессионально задействовать различные функции световой культуры, но также оперирование ее критериями. Наиболее важными с точки зрения их социокультурной значимости являются *гуманизация общественного пространства, идентичность места, и качество информации* (как неперемное условие формирования качества жизни).

Гуманизация общественного пространства

Хотя гуманистические идеи неоднократно ложились в основу мировоззренческих картин прошлого, все же возникает вопрос, почему гуманизация разных сфер человеческой жизни (экономики, образования, урбанистики etc) вновь оказалась настолько важна именно сегодня? Содержательная глубина этого вопроса предполагает отдельное исследование, поэтому в данном случае лишь кратко приводятся основные факторы, ставшие, по мнению разных исследователей, толчком для нового витка гуманистической мысли. Так в качестве факторов, отрицательно влияющих на человека, общество и окружающую среду в целом, разные исследователи выделяют следующие: геополитические противостояния и межэтнические конфликты; экономическая гонка; неконтролируемые темпы урбанизации; ослабление межличностных связей и социальная дезинтеграция; рост отчуждения и безразличия к окружающему миру, другим людям, природе, будущему; утрата чувства индивидуальной и групповой идентичности; информационная перегруженность современного человека². К позитивным относятся: формирование новой коммуникативной культуры; поиск экологичных способов взаимодействия между человеком и технологиями; переоценка приоритетов в отношении к природе и ее ресурсам; разработка новых стратегий и оснований для мировой интеграции (в частности, альтерглобализм)³.

В условиях этих мощных трансформационных процессов, которые переживают современный мир и общество, развитие гуманистической составляющей человеческой жизни представляется одним из наиболее мудрых и обоснованных социальных подходов. Существуют несколько проявлений данной тенденции в наши дни:

- рождение новых форм гуманизма, таких как трансгуманизм и постгуманизм;
- формирование международной институциональной платформы, которая инициирует развитие гуманистических ценностей и идеалов⁴;
- переосмысление задач и ценностей дизайна среды (в том числе, световой среды).

² Parsons T. A tentative outline of American values. In Talcott Parsons: Theorist of Modernity, Robertson R, Turner BS (eds). London, 1991, pp. 37–65; Bauman Z. Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia, 1998; Sassen S. The Global City. Princeton, 1992; Kaldor M. Nationalism and Globalisation, Nations and Nationalism 10 (1/2), 2004, pp. 161-177.

³ Gavor L. Globalization and its Alternatives: Antiglobalism, Alterglobalism and the Idea of Sustainable Development. 2008, pp. 126–134; Buzgalin A. Alterglobalism: Searching for a positive alternative to the new empire. Age of Globalization. 2014, pp. 120-127; Martin J. N. and Nakayama T. K. Intercultural Communication in contexts. London, 2005; Howarth C. Representations, identity and resistance in communication. In: Hook, Derek, Franks, Bradley and Bauer, Martin W., (eds.) The Social Psychology of Communication. Palgrave Macmillan, London, 2011, pp. 153-168.

⁴ Международная академия гуманизма, Американская гуманистическая ассоциация, Голландская гуманистическая лига, Российское гуманистическое общество, Индийская радикальная гуманистическая ассоциация, Международная Коалиция «За Гуманизм!».

В последнее время тенденция к формированию городского пейзажа исходя из «человеческого масштаба» все активнее проявляется в виде создания общественных пространств, ориентированных на человека. Исследователи отмечают, что во многих городах постепенно ограничивается движение автотранспорта, сокращается число парковочных мест в центральных районах, «общественная жизнь поддерживается созданием удобной, современной пешеходной среды, совмещающей личное физическое пространство человека с широким диапазоном видов активности, предлагаемых городом»⁵. Гуманистическая функция общественных пространств, как правило, связывается с позитивной атмосферой, комфортной для взаимодействия с другими людьми и городом⁶, с поддержанием социальной активности и возможностью обретения коллективного опыта, с удовлетворенностью горожан качеством жизни и окружением.

Изменения образа жизни и ритма социальной активности в современном городе существенно повысили востребованность общественных пространств в вечернее время. В связи с этим одной из приоритетных задач *стратегии устойчивого развития городов*⁷ становится создание такой световой среды, которая удовлетворит потребности сегодняшних горожан и одновременно откроет новые возможности для социального опыта. Речь идет о гуманизации общественных пространств при помощи освещения.

Поскольку гуманистичность общественного пространства - это качественный показатель, одной из главных задач сегодняшнего светового дизайна становится нахождение и систематизация тех количественных методов, которые в совокупности способны породить данное качество. Эти количественные методы, помимо прочего учитывают следующие факторы:

- корреляцию освещения с особенностями социальных процессов и поведения людей
- интересы разных групп пользователей и их проблематику (потребности, запросы, ожидания)
- необходимость снижения конфликтности в обществе и уменьшение антисоциальной активности
- изменения окружающей среды (природной и урбанистической) в ближней и дальней перспективе
- культурно-просветительскую функцию освещения
- активно заявляющую о себе социальную потребность в новой коммуникативной культуре, как способе преодоления социальной дезинтеграции и отчуждения

⁵ Risom J., Gehl J., Swarre B., Ahuactzin V. Общественная жизнь и общественные пространства. Территория культуры. Кварталы Волохонки. Москва. Проект Белый город. 2014. С. 13.

⁶ Линч К. Образ города. М., 1982; Gehl J. Life Between Buildings: Using Public Space, New York, 1987.

⁷ Brebbia C. A., Tiezzi E. The Sustainable City IV: Urban Regeneration and Sustainability, 2006, p. 174.

- социальный запрос на творческое взаимодействие людей друг с другом и с городским пространством.

Использование данных методов, во-первых, дает возможность управлять процессом гуманизации общественных пространств, во-вторых, делает этот процесс целенаправленным.

Известный исследователь философии и культуры Ренессанса Э. Гарэн выделяет в качестве базисного принципа гуманистического мировоззрения принцип гармоничного соединения личного и общественного, утверждаемый в условиях становления высокого самосознания личности⁸. Если рассматривать данный принцип применительно к дизайну освещения, то, очевидно, что гуманизация общественных пространств – это не просто еще один дизайн-метод, технологический прием или модный тренд. Она не может сводиться к простому улучшению условий пребывания человека в общественном пространстве и ограничиваться созданием комфортной, безопасной, экологичной для человека среды (эти характеристики, безусловно, очень важны, и они должны учитываться автоматически). Гуманизация предполагает создание такой физической и психологической среды и таких условий, в которых человек обретает особый социальный опыт отношений с другими людьми, с окружающим миром, с природой и с самим собой. Этот социальный опыт строится на осознании человеком самого себя как личности, которая обладает уникальным набором качеств и занимает позитивно-деятельностную и ответственную позицию по отношению к самому себе, обществу, окружающему миру, природе⁹. Следовательно, можно сделать вывод, что *показателем гуманистического качества среды являются образ мысли, образ жизни, образ действий* тех людей, которые находятся в этой среде. В этом смысле гуманизация общественных пространств означает не только то, что «город возвращают людям»¹⁰, но и то, что человеку возвращают человека.

Многие исследователи и специалисты в области светового дизайна отмечают, что участие местных жителей является важнейшим условием формирования световой среды города¹¹.

Методика привлечения местного населения на разных этапах проектирования освещения (в процессе исследований проблематики места, разработки световых решений, их апробировании в городском пространстве) является эффективным инструментом светового урбанизма. Участие местных жителей в создании световой среды в свою очередь выступает важной составляющей процесса гуманизации общественных пространств в вечернее время.

⁸ Garin E. Italian Humanism. Philosophy and Civic Life in the Renaissance, Oxford, 1965.

⁹ Peccei A., D. Ikeda and R. L. Gage. Before It Is Too Late. Tokyo, New York, 1984.

¹⁰ Risom J., Gehl J., Swarre B., Ahuactzin V. Общественная жизнь и общественные пространства. С. 13.

¹¹ Deleuil, J. M. Eclairer la ville autrement, innovation et expérimentations en éclairage public, Lausanne, 2009; Narboni R. From light urbanism to nocturnal urbanism, Light & Engineering, Vol. 24 issue 4, 2016.

Во-первых, общение с горожанами позволяет понять «живую» проблематику места, увидеть ее глазами живущих в данной среде людей. Даже светодизайнер высочайшего профессионального уровня, обладающий большим опытом, не являясь жителем конкретного города или района не способен до конца прочувствовать все повседневные нюансы, особенности, проблемы, с которыми ежедневно сталкивается местное население. Без тесного взаимодействия с жителями это будет всего лишь субъективная (хотя и профессиональная) оценка конкретной ситуации, которая не даст полного представления о реальных запросах и потребностях людей.

Во-вторых, местное население является представителями конкретного культурного сообщества – в масштабе страны, региона, города или социальной группы (субкультуры). Это означает, что в рамках данного сообщества действует сложившаяся система ценностей, традиций, обычаев, социальных норм и правил, которая определяет образ жизни, поведение, общественные отношения и социальные процессы. Соответственно, для того, чтобы создать световую среду адекватную данным социокультурным условиям необходимо понимать и учитывать специфику данной культуры.

В-третьих, получение «обратной связи» от жителей, т.е. их реакция на качество того или иного светового решения является одной из составляющих процесса создания освещения. Casciani и Rosso пишут по этому поводу: «Если общественное городское освещение представляет собой нечто большее, чем технические требования к эффективности и безопасности, то исследование должно фокусироваться на том, как освещенная городская среда воспринимается и используется горожанами, пытаясь понять это социальное влияние освещения и перевести его в процесс проектирования освещения»¹².

Благодаря диалогу, который напрямую или опосредованно складывается между исследователями/проектировщиками и горожанами, не только удастся учесть самые разные аспекты городской жизни в вечернее время (или найти достойные компромиссы), но что, важнее, в ходе данного диалога каждый житель имеет возможность стать активным участником процесса создания ночного пейзажа своего города. Эта сопричастность происходящим трансформациям превращает обычного горожанина в человека, который преобразует для себя и других людей (вместе с другими людьми) окружающее жизненное пространство. Участие жителей в этой преобразовательной деятельности позволяет им ощутить чувство собственной значимости и личной ответственности за изменения в городе, осознать себя единым сообществом, в котором важен голос и точка зрения каждого. Это один из наиболее существенных показателей уровня

¹² Casciani D., Rosso M. Experience of Lighting Sustainability in the Environment, Cumulus, Northern. World. Mandate, Helsinki Conference, May, 2012, pp. 24-26.

гуманистического развития общества, поскольку гуманизм, как его рассматривал Э. Фромм – это, прежде всего, *деятельность, направленная на позитивное преобразование человеком себя и окружающего мира*¹³. Следовательно, можно сделать вывод, что *устойчивое развитие современных городов, речь о котором пойдет далее, напрямую зависит от уровня гуманизма в обществе.*

Проектировщики используют разные методы взаимодействия с жителями - встречи, совместные прогулки по городу, ворк-шопы, интервью, соцопросы, семинары etc. Каждый из этих методов по-своему эффективен в решении разных задач. Увеличение доли социального участия в городском планировании и развитие технологий подсказывают новые способы исследований эмоциональных и психофизиологических реакций, возникающих у людей в процессе восприятия среды и взаимодействия с ней. Несмотря на различия этих методик, их объединяет то, что все они ориентированы на сокращение психологической, эмоциональной, ментальной дистанции между человеком и общественным пространством, а также на создание благоприятных условий для взаимодействия людей, т.е. на увеличение (наращивание) гуманистического качества окружающей среды.

Идентичность места

«Средовая идентичность» на сегодня является одним из определяющих критериев качества проектов дизайна городской среды. В том числе, световой среды города.

Что такое «средовая идентичность», которую иногда еще называют «идентичностью места»? И какова природа отношений между человеком и средой в этом процессе идентификации?

Само понятие «идентичность» и «идентификация» было заимствовано проектными практиками из психологии. В частности, Э. Эриксон рассматривал идентичность в контексте психосоциального развития и его разных стадий. В понимании Эриксона эго-идентичность является глубинной внутренней структурой человека, которая отвечает за формирование целостности и непрерывности «Я» на всем протяжении развития личности. При этом данная категория остается константой, т.е. не зависит от происходящих с личностью изменений¹⁴.

С течением времени произошла существенная трансформация представлений о тех основах, на которых происходит идентификация человека: если ранее она рассматривалась с позиции разных видов социальной идентичности (гендерной, возрастной, национальной), то сегодня она приобретает пространственные и временные характеристики.

¹³ Fromm E. To have or to be? New York, NY, 1976.

¹⁴ Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.

Иначе говоря, все большее значение в формировании городской среды начинают играть такие категории как «атмосфера», «ситуация», «дух места», «темпоральность» - как своего рода новый виток в развитии феноменологического подхода к созданию пространства жизни человека.

Применительно к световому дизайну это означает, что к традиционно стоящим перед проектированием освещения задачам, таким как обеспечение безопасности, комфорта, энергосбережения, добавляется задача формирования идентичности места, т.е. создание таких внешних условий, которые позволят человеку ощутить себя полноценным «участником» конкретной средовой ситуации.

Для того, чтобы стать таким «участником» человеку необходимо осознавать себя не только физической единицей конкретного пространства, но ощущать ментальную, психологическую и чувственно-эмоциональную сопричастность к конкретному месту, которая создается путем формирования целостной картины окружающей человека реальности.

В формировании данной картины важны и зрительные образы, которые видит перед собой человек (морфология города в дневное и ночное время), и культурные символы, с которыми он соотносит себя, и его психо-эмоциональное состояние, которое рождается в процессе пребывания в среде - чувство «включенности» в среду и происходящие в ней процессы (взаимодействие с городом и другими людьми, самоопределение, целеполагание, усвоение норм, традиций, образа жизни и etc).

Световая культура играет важнейшую роль в формировании городской идентичности и идентичности места, поскольку свет является эффективным и «быстрым» инструментом трансформации и адаптации среды к потребностям населения, в том числе к потребности в идентификации.

В световых решениях, ориентированных на формирование идентичности места, используются различные «инструменты», позволяющие достигнуть этой цели - изменение пространственно-временной организации при помощи освещения; особенности природно-климатических условий, находящие отражение в проектном решении; метод ретроспекции, «пробуждающий» историю места; обращение к культурным традициям, обычаям, социальным ритуалам; анализ социального поведения, образа жизни общественных процессов, связанных с городом или его фрагментом; привлечение местного населения к процессу выявления своеобразия проектируемой среды и др.

Качество информации

Как известно, большую часть информации об окружающей среде человек получает при помощи света (через зрение поступает примерно 85 % от общей информации). Соответственно, весь предметный мир и его знаково-образная система являются неисчерпаемым (хотя и не единственным) источником представлений человека о действительности. Световой дизайн, одной из основных задач которого выступает создание световой среды, по сути, отвечает за то, каким видит мир человек в темное время суток – его формы, знаки, символы. «Служа потребителю, освещение создает физические образы и порождает интерпретации светового решения. Освещение обеспечивает читаемость пространственной и социальной жизни ночного города, идентифицирующую городские объекты, их значения, планировку, особенности, функции. Оно определяет передвижения, видовые точки, опции движения и остановки, ориентацию, статическое созерцание или динамичную игру с визуальным восприятием [...]»¹⁵.

Создаваемый специалистом световой образ этого мира может приближаться к тому образу, который существует при естественном освещении или безгранично от него удаляться. Во всех случаях то, что видит человек в искусственно освещенном пространстве является результатом *светового формотворчества*.

Как отмечает К. Линч: «Окружение предлагает членения и зависимости, а наблюдатель, обладая высокой степенью приспособляемости и исходя из собственных нужд, отбирает, организует и наделяет значением то, что он видит»¹⁶. В данном случае речь идет о восприятии городского окружения в естественной световой среде. Что же меняется при искусственном освещении?

Световой образ – это «выборка» из изначального «дневного» образа объекта (или его реконструкция/модификация/трансформация). Иначе говоря, работа над созданием ночного светового образа предполагает отбор (*анализ*) из числа элементов, видимых при естественном освещении, и их последующее конструирование (*синтез*) при помощи искусственного света. В результате «новый» – световой – объект обретает определенное значение (становится знаком) в соответствии с теми задачами, которые стояли перед дизайнером.

Зритель видит только итог этой работы, получая переработанную светодизайнером информацию о предметной реальности. Это означает, что в искусственной световой среде формируется иная, отличная от дневной *знаково-образная, информационная система города*. Качество этой

¹⁵ Deleuil J.-M., Toussaint J.-Y. De la sécurité à la publicité, L'art d'éclairer la ville, Les annals de la recherche urbaine N° 87, 2000, p. 56.

¹⁶ Линч К. Образ города. С. 82.

информации во многом зависит от профессионализма и *ценностной мотивации* светодизайнера. Световые решения, которые помимо других задач, учитывают качество информации световой среды, разрешают одно из глобальных противоречий современности – между возможностями человеческой системы восприятия и колоссальным объемом информации, который продолжает стремительно расти.

Гуманизация и связанные с ней критерии идентичности и качества информации являются показателями высокого уровня развития световой культуры и одновременно выступают неотъемлемыми составляющими устойчивого города.

Устойчивый город

В отечественной специальной литературе понятие «устойчивый город» не имеет точного определения. Его применяют и в качестве описания стратегических целей современных городов, и как характеристику новой «идеальной» модели экогорода.

В иностранных источниках развернутое определение устойчивых городов было предложено Institute for Sustainable Communities: «К устойчивым общинам относятся малые и крупные города, которые предприняли шаги, чтобы оставаться здоровыми в долгосрочной перспективе. Устойчивые сообщества обладают сильно развитым чувством места. У них есть общее видение, которое разделяют и активно пропагандируют все ключевые сектора общества, в том числе бизнес, малообеспеченные группы населения, экологи, гражданские ассоциации, государственные учреждения и религиозные организации. Это города, которые развиваются на своих активах и не боятся быть инновационными. Эти общины ценят здоровые экосистемы, эффективно используют ресурсы и активно стремятся сохранить и укрепить местную экономику. Они пронизаны всепроникающим волонтерским духом, который вознаграждается конкретными результатами. Между государством, бизнесом и некоммерческими организациями налажены отношения партнерства, а публичные дебаты в этих общинах являются активными, всеохватывающими и конструктивными. В отличие от традиционных подходов к развитию общин, стратегия устойчивого развития предполагает: направленность на все сообщество (а не только на неблагоприятные для жизни районы); охрану экосистем; значимое и широкое участие граждан; экономическую самостоятельность»¹⁷.

Данное определение устойчивого города показывает, что, во-первых, это понятие можно рассматривать как своего рода стратегическую цель, к которой следует стремиться не только в проектировании новых городов

¹⁷ Brebbia C. A., Tiezzi E. The Sustainable City IV: Urban Regeneration and Sustainability, p. 174.

или новых районов, но и в адаптации уже сложившихся городских образований, имеющих богатое историческое прошлое. А во-вторых, что создание устойчивого города предполагает гуманизацию среды. Как было показано выше, освещение является одним из эффективных инструментов трансформаций в обоих случаях.

Глава 2. Световой дизайн и его роль в социокультурном развитии

Процесс становления световой культуры как новой общественно значимой идеи распространяется не только на сферу профессиональной деятельности, но охватывает общество в целом, способствуя формированию социального запроса на повышение эстетического и экологического уровня световой среды, на качественную профессиональную деятельность в этой сфере и ее результаты, на поднятие уровня профессиональной подготовки специалистов, способных ответить на этот запрос. В данном случае светодизайн решает те задачи, которые выходят далеко за границы этой специализированной деятельности, поскольку, являясь важнейшим элементом световой культуры, он открывает перспективы создания нового социального фундамента как результата интеграции научного, художественного и технологического потенциалов.

Световой дизайн – направление дизайна, ориентированное на создание освещения, обладающего практической и эстетической ценностью, а также продуктов на основе световых технологий.

Главная цель светового дизайна – создание безопасной, комфортной, информативной, эстетически привлекательной световой среды.

2.2. Задачи светового дизайна

Задачи светового дизайна можно условно разделить на социальные, гуманистические, образовательные, наукоемкие.

Социальные задачи

- повышение качества городской среды за счет освещения и, соответственно, улучшение качества жизни горожан (безопасность, комфорт, информативность);

- создание световой среды, позитивно влияющей на мироощущение, психо-эмоциональное и физическое состояние человека;
- формирование целостного светового образа города и его имиджа в масштабах страны и мирового сообщества;
- повышение инвестиционной привлекательности на уровне города и его отдельных фрагментов;
- создание безбарьерной общественной среды (физический и социокультурный аспекты) путем внедрения инновационных световых решений и модернизации существующего освещения.

Гуманистические задачи

- повышение культурного уровня населения посредством развития световой культуры (ценностная и культурно просветительская функции);
- преодоление социального отчуждения и решение проблемы «публичного одиночества» благодаря усилению роли общественных пространств с благоприятной световой средой (корреляционная, стабилизирующая, культурно-коммуникативная функции);
- формирование идентичности благодаря созданию новой знаково-образной системы (навигационная, идентификационная, информативная функции).

Образовательные задачи

- формирование целостного мышления, как результата интеграции принципов наглядно-образного, интуитивистского и аналитического мышления;
- формирование нового типа профессиональной личности - высококвалифицированного специалиста, активно использующего и наращивающего творческий и интеллектуальный потенциал, обладающего целостным мышлением и мотивацией на гуманистически-инновационный аспект профессиональной деятельности;
- приобщение молодежи к образовательной, научной и профессиональной деятельности в области интеграции науки, искусства и технологий.

Наукоемкие задачи

- освоение новых форм взаимодействия искусства, науки и технологий;
- внедрение научных и технологических инноваций в области фотоники и оптоэлектроники в культурно-социальную сферу;

- использование творческих методов искусства в научной деятельности и изучении запроса на научные разработки;
- развитие новых направлений - Smart-технологий, Light ID и их интеграция в городскую среду.

2.3. Социокультурные функции светового дизайна

Как один из наиболее значимых элементов световой культуры светодизайн выполняет целый ряд важных социокультурных функций, каждая из которых направлена на повышение гуманистического качества среды и решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются современные города и их население. К этим функциям относятся: ценностная, образовательная и культурно-просветительская, идентификационная, корреляционная, стабилизирующая, культурно-коммуникативная, интуитивно-навигационная функции.

Ценностная функция

Освещение влияет не только на изменение внешнего облика города, оно способно воздействовать на мировоззрение и ценности людей, вовлекать их в процесс улучшения условий окружающей среды, пробуждать в них заботу о природе, других людях, об экологии жизни в городе и в мире. Сегодня эта тенденция является одной из основных в световом урбанизме, а также демонстрируется в отдельных проектах светодизайна. Так в 2009 г. на одной из улиц во французском городе Тулузе впервые была применена автоматизированная система управления освещением уличных фонарей, которая позволяла улавливать тепло человеческого тела. Реагируя на приближающегося пешехода интенсивность свечения фонарей удваивалась, а спустя десять секунд освещение возвращалось к прежнему (менее интенсивному) режиму работы¹⁸. Помимо того, что данная технология позволяет экономить около 50% электроэнергии, она является эффективным средством борьбы со световым загрязнением и превращает пешеходов в активных участников движения за сохранения естественной красоты и экологии ночного пейзажа. Неслучайно опыт Тулузы был поддержан впоследствии в других городах мира.

Еще один убедительный пример первых экспериментов с позитивным влиянием света на экологическую ситуацию продемонстрировал небольшой немецкий город Dörentrup. Несколько лет назад его жители получили возможность самостоятельно контролировать

¹⁸ Burke J. Lights down as heat sensitive lampposts come to the streets of Toulouse, The Guardian (UK), Paris, 2009.

освещение на одной из улиц. Набрав специальный код на мобильном телефоне пешеход мог включить уличные фонари на 15 минут, в остальное время улица погружалась в темноту с 11 часов вечера. По подсчетам местной коммунальной компании данная схема позволяет городу сократить выбросы углерода на 12 тонн в год¹⁹.

Образовательная и культурно-просветительская функции

Освещение способно выполнять культурно развивающую и даже «педагогическую» роль в общественных пространствах. Существует много примеров того, как освещение ненавязчиво, в интерактивной или просто интересной для горожан форме создает условия для развития внутреннего мира человека.

Например, в Лионе (Франция) реализован проект, который соединил в себе освещение, растительность и художественные фотографии (фотограф Yann Arthus-Bertrand). Благодаря взаимодействию трех составляющих – свет, искусство, природа, - на улице l'Annonciade была создана уютная атмосфера гостеприимного и художественно-эстетичного интерьера, в котором каждый горожанин может почувствовать себя желанным посетителем «городской гостинной» и насладиться созерцанием произведений современного искусства.

В провинции Норд-Брабант (Нидерланды) возник единственный в своем роде велосипедно-пешеходный путь, который благодаря работе группы светодизайнеров дал современную интерпретацию творчеству Ван Гога, жившему в этих местах в 80-х гг. XIX века. Дизайн велосипедной дорожки включает в себя множество мозаичных «камней», которые накапливают солнечную энергию днем и излучают ее ночью. Они формируют светящийся цветной узор, напоминающий живописную манеру полотен Ван Гога. Данный проект демонстрирует уникальное общественное пространство, в котором культурный опыт, современное искусство и инновационное решение объединяют людей и создают художественный образ ночного пейзажа.

Идентификационная функция

В условиях процесса мультикультурализации современного общества большое значение приобретает проблема сохранения национальной идентичности, а также личностной и коллективной идентичности. Освещение, которое отвечает за морфологию ночного города, позволяет выделять культурные доминанты, создавать прямые

¹⁹ Там же.

отсылки и ставить символические акценты на общезначимых ценностях. Данная особенность напрямую связана с созданием условий для формирования идентичности разных уровней – национальной культурной самобытности, принадлежности к культурному сообществу, самоидентичности.

Диапазон световых решений, которые выполняют данную функцию наряду с другими функциями, очень широк и предполагает как временное, так и долгосрочное освещение. Например, проект, реализованный в Генте (Бельгия) для средневековой гавани, позволил не только проявить исторический дух и создать поэтичную атмосферу ночного пейзажа, но превратил это место в оживленную, любимую разными поколениями горожан культурную зону.

В рамках разработки генерального плана сохранения и развития исторического наследия города Торонто (Канада) в 2013 г. освещение используется как мощный инструмент для выделения исторического культурного слоя Старого Города, в то время как остальное, менее освещенное окружение выполняет роль фона.

В 2012 г. в Москве (Россия) на одной из главных магистралей города – улице Новый Арбат – был реализован проект, который демонстрирует возможности освещения в структурировании мозаично-пестрой панорамы ночного города.

Благодаря архитектурно-дизайнерскому решению высотные здания, идущие вдоль улицы, были использованы для создания лаконичного светоцветового каркаса улицы. Такое решение позволило выявить идентичность в контекстуально сложной урбанистической среде и создать уникальное пространство, объединившее разные исторические эпохи²⁰.

Корреляционная функция (взаимосвязь с динамикой, локацией и характером социальных процессов жизнедеятельности)

Освещение эффективно решает проблемы, связанные с изменением режимов суточной активности социальной жизни в городах и с изменением функций общественных пространств в течение суток. В вечерние часы часть общественных пространств (с качественным освещением) оказывается перенасыщена людьми, в то время как те пространства, которые могли бы выполнять роль центров общественного притяжения, не выполняют эту функцию по причине непрофессионального, возможно, неудачного освещения или его полного отсутствия, тем самым лишая горожан возможности социального взаимодействия и приятного проведения времени с наступлением

²⁰ Автор идеи и реализации «Концепции освещения Нового Арбата и Кутузовского проспекта» (2011–2012 гг.) - Быстрянцева Н. В. Проект выполнен в рамках компании ООО "СП".

темноты. Кроме того одно и то же пространство может менять свое назначение в разное время дня и ночи.

Освещение и умные технологии позволяют адаптировать городские территории к изменяющимся условиям жизни и запросам современного общества, они способны преобразовывать функциональные и эстетические критерии общественных пространств для того, чтобы они сохраняли свою привлекательность для людей.

Например, в световом мастер-плане китайского города Xixian Great City функционирование элементов освещения коррелирует с изменяющимися условиями эксплуатации городских пространств и зависит от времени и площади. Помимо этого средства управления освещением в городе адаптируются к продолжительности и интенсивности дневного света в разные сезоны и учитывают прогнозируемое использование внешних пространств²¹.

Стабилизирующая функция (позитивное влияние на психоэмоциональное состояние)

Способность освещения влиять на психоэмоциональное состояние и поведение людей в последнее время является предметом глубоко изучения для специалистов в области проектирования световой среды. Это влияние существенно не только с точки зрения экологии и физического здоровья людей, оно не менее важно для духовного и нравственного здоровья человека и общества.

Сегодня изучение особенностей воздействия освещения на человека проводятся в исследовательских учреждениях в разных странах. Например, в Technische Universiteit Eindhoven (Нидерланды) изучают возможности применения динамических сценариев светового и ландшафтного дизайна в деэскалации (ослаблении) конфликтности и регулировании антисоциального поведения (снижение уровня возбуждения, стимулирование позитивного настроения, смещение и расширение внимания, облегчение социального поведения, повышение самосознания и усиление самоконтроля)²². Проект планируется к реализации в одном из развлекательных районов города Eindhoven.

Изучение арт-терапевтических функций освещения в городской среде проводятся в Университете ИТМО на кафедре Высшая школа светового дизайна. В ходе экспериментальной деятельности специалисты получили подтверждение, что совмещение света, цвета и звука для аудиовизуальной релаксации открывает совершенно новые возможности в

²¹ Cities Alive: Rethinking the Shades of Night, Arup, 2015.

²² De Kort Y. Spotlight on Aggression. ILLI Magazine, Vol.1, 2014, p. 10-11.

применении освещения и повышения качества жизни в современном городе²³.

Одним из примеров практического применения освещения для снижения уровня антисоциального поведения является проект, реализованный в Нидерландах. Для города Роттердам Р. Теуниссенем была создана социальная световая скульптура (проект Broken Light), кардинально изменившая атмосферу и отношение жителей к одной из улиц, которая до этого имела репутацию небезопасного места с высоким уровнем преступности. Благодаря этому улица Atjehstraat сегодня интегрирована в социальное и культурное пространство города.

Культурно-коммуникативная функция

Городское освещение обладает большим потенциалом в формировании основ новой коммуникативной культуры, основанной на принципах преодоления социальной дезинтеграции и отчуждения, нахождения общих смыслов, ценностей, идей для представителей разных культур и субкультурных сообществ с сохранением идентичности.

В данном контексте значимую роль играют динамические и интерактивные возможности светового дизайна в общественном пространстве, которые, как правило, используются во временных проектах. Так широкую известность приобрел проект Marling (автор - U. Naque), реализованный в Eindhoven (Нидерланды) в 2012 г. Данный перформанс визуализировал живые голоса жителей и создавал видимые образы взаимодействия при помощи проецирования бесконечных вариаций таких коммуникаций. Помимо зрелищного эффекта проект решал социальную задачу нахождения новых способов взаимодействия и участия людей в преобразовании окружающей среды.

Еще один проект, реализованный в 2015 г. в Тайбэй (Тайвань, Китай), демонстрирует арт-инсталляцию Treasure Hill (автор - I-Ju Pan), которая также предполагает активное взаимодействие: жители выступают одновременно и участниками, и авторами, и зрителями уникального светового шоу, т.к. самостоятельно управляют цветом и скоростью световых потоков через программное обеспечение. На сегодняшний день в мировой практике существуют разнообразные примеры таких интерактивных световых событий.

Интуитивно-навигационная функция

Современный человек живет в мире, который представляет собой неоднородное, непрерывно изменяющееся пространство, пронизанное

²³ Matveev N.V., Prokopenko V.T., Sapunova N.P., Fridman D.A. (2016). Research into the influence of light-music performances on psychophysiological states. Light & Engineering. Vol. 24. No. 2. 2016, pp. 22-24.

множеством взаимосвязей и взаимозависимостей, пересекаемое нескончаемыми потоками информации и процессами, имеющими разную природу. В этой ситуации особую актуальность обретают разные способы гибкого структурирования любого рода среды (социальной, media, урбанистической, информационной etc). Дизайнер-гуманист В. Папанек отвечая на вопрос «What Is Design?» утверждал: «Дизайн – это сознательные и интуитивные усилия по созданию значимого порядка»²⁴. Развивая эту мысль В. Папанека, можно сделать вывод, что дизайн освещения должен создать человеку такие условия, которые позволят ему обрести чувство внутренней уверенности (упорядоченности) несмотря на изменчивость внешней среды. Очевидно, что эта задача подразумевает не только возможность физической ориентации в пространстве, но и формирование определенной психологической ситуации, в которой человек осознает свою инициативность (одно из условий гуманистической практики).

В книге «Cities Alive: Rethinking the Shades of Night» описана стратегия освещения для Олимпийского парка в Лондоне, которая служит хорошим подтверждением эффективности метода интуитивной навигации. Концепция освещения для Олимпийского парка основана на использовании узлов и четко обозначенных мест назначения в сочетании с освещенными пешеходными путями. Реакция людей на освещенные и неосвещенные элементы позволила «запрограммировать» общественное пространство парка на естественное управление потоками людей²⁵.

РАЗДЕЛ II. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА»

Глава 1. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы				
		Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Основы световой культуры	8,5	8,5	8,5	46,5	72
2	Световой дизайн	8,5	8,5	8,5	46,5	72

²⁴ Papanek V. Design for the Real World - human ecology and social change, London, [1985] 2011, p. 4.

²⁵ Cities Alive: Rethinking the Shades of Night, p. 31.

	как область культуры					
3	Световая среда города: человек, общество, культура	8,5	8,5	8,5	46,5	72
ИТОГО:		25,5	25,5	25,5	139,5	216

Учебная программа дисциплины «Световая культура» включает в себя три блока, материал которых в силу своей интердисциплинарной направленности и в соответствии с образовательной стратегией кафедры Высшая школа светового дизайна формально и содержательно связан с другими дисциплинами. Кроме того часть заданий, выполняемых во время прохождения курса «Световая культура», входит в общий кафедральный итоговый проект каждого семестра.

Один блок дисциплины соответствует одному семестру.

Первый семестр «Основы световой культуры» (Персональный опыт) направлен на наращивание индивидуального опыта студента, его полное погружение в исследуемый материал, рефлексию его личностного отношения и выявление его индивидуальных творческих способностей.

Второй семестр «Световой дизайн как область культуры» (Социокультурный опыт) ориентирован на обретение социокультурного опыта как неотъемлемой составляющей проектирования световой среды. Студенты находятся в непрерывном взаимодействии с городской средой, горожанами, профессионалами из других областей. Благодаря этому получаемые знания оперативно находят применение в практической деятельности и закрепляются на уровне навыков.

Третий семестр «Световая среда города: человек – общество – культура» (Инструменты влияния) нацелен на приоритетность самостоятельной работы студентов, которые под руководством преподавателя/куратора/консультанта выполняют творческие аналитические задания. Основная цель заданий – освоить инструменты влияния световой среды и светового образа на разные аспекты городской жизни.

1.1. Первый семестр. Основы световой культуры. Персональный опыт

В рамках первого семестра студенты
- получают теоретические и практические знания о визуальном образе и визуальной культуре;

- осваивают такие категории как симметрия/асимметрия, хаос/порядок, акцент/нюанс, разрушение/объединение, ритм на примерах объектов архитектуры, искусства и дизайна;

- учатся выявлять и анализировать проблематику объекта в среде в соответствии с двумя видами категорий 1) безопасность / информативность / комфорт и 2) социокультурная / практическая / эстетическая значимость;

- изучают особенности творческого метода на примерах выдающихся мастеров в области архитектуры, искусства, дизайна;

- практикуют использование полученного опыта для создания индивидуального творческого метода;

- формируют представление о принципах проведения и написания научного исследования.

Методические задачи первого семестра

- развить умение выявлять и исследовать проблематику объекта в среде методом наблюдений и соцопросов, при помощи различных методов научного анализа и интуитивистского подхода (использование научных источников на русском и иностранных языках и художественного опыта), а также посредством изучения аналогов в архитектуре, скульптуре, дизайне;

- сформировать навыки убедительной аргументации актуальности проектируемого объекта для решения проблематики среды;

- развить творческое мышление, целостное видение проблематики и умение применять их на практике.

Темы первого семестра

Тема 1. Понятия: «визуальная культура», «визуальный образ»

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
«Визуальный поворот» в современной культуре, его предпосылки и особенности влияния на социокультурную сферу.	Индивидуальное задание на развитие творческого мышления: «Моя Тень». Цель задания: развитие умения мыслить не противоположностями, а различиями, что позволяет видеть несколько вариантов	Посещение одной из выставок science-art написание эссе «Science-art: pro et contra» с целью формирования индивидуальной критической оценки.

	ответа на один и тот же вопрос.	
--	---------------------------------	--

Тема 2. «Science-art: pro et contra»

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Формирование авторской позиции, умение ее убедительной аргументации и последующей защиты в дискуссии; выявление проблемы и ее многоаспектное рассмотрение.	Аналитическая дискуссия, в которой принимают участие две группы: одна выдвигает аргументы «pro» science-art, другая оппонировать им с позиции «contra». Затем группы меняются позициями.	Фотосессия в городской среде – фотофиксация элементов живой и неживой природы городской среды в сравнении с архитектурными объектами (по категориям: симметрия, асимметрия, хаос, порядок, ритм, акцент). Подготовка аналитической презентации 2D «Сходство-различие», включающей графический анализ каждого изображения.

Тема 3. Визуальные образы: вариативность интерпретаций

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Осмысленное, аналитическое «чтение» визуально-образной информации, контекстов, смыслов. Разные виды визуальных образов.	Эвристическая беседа с применением обширного иллюстративного материала. Работа в группах: выполнение творческого задания по «чтению» визуально-образной информации, контекстов, смыслов.	Классификация проблем, выявленных в ходе работы над проектом «Мой объект» по следующим критериям: безопасность, информативность, комфорт. Обоснование проблематики (тезисы) и подтверждение фото-материалом.

		Предложения по решению проблематики. Подготовка аналитической презентации 2D «Проблематика “моего объекта”». Создание mind map «моего объекта». Проект выполняется в рамках нескольких дисциплин, включая дисциплину «Световая культура».
--	--	---

Тема 4. Визуальный образ и проблематика объекта в городской среде: социокультурный, практический, эстетический аспекты

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Выявление и аргументация проблематики средового объекта с учетом его практической, социокультурной и эстетической значимости. Понятие «световой образ».	Индивидуальный выбор каждым учащимся произвольного примера объекта в городской среде и его самостоятельный анализ с позиции социокультурной, практической и эстетической проблематики. Выполняется в виде мини-презентации 2D.	Написание иллюстрированного эссе «Концепция средового объекта», в котором проводится концептуальный анализ проблематики средового объекта, приводятся решения проблематики.

Тема 5. Визуальные образы архитектуры, искусства и дизайна в городской среде

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Анализ роли архитектуры, искусства и дизайна в формировании	Разбор и совместное обсуждение примеров. Индивидуальный выбор	Подготовка и последующая защита аналитической презента-

<p>визуально-образной среды города (особое внимание уделяется категориям: симметрия/асимметрия, хаос/порядок, акцент/нюанс, разрушение/объединение, ритм).</p>	<p>каждым учащимся произвольного примера образа архитектуры, искусства или дизайна в городской среде и последующая аналитическая презентация выбранного примера перед аудиторией с дальнейшей дискуссией. Категории анализа: симметрия/асимметрия, хаос/порядок, акцент/нюанс, разрушение/объединение, ритм).</p>	<p>ции 2D «Субъект визуальной культуры». На примерах визуальных образов в городском пространстве (архитектура, искусство, дизайн) показать и проанализировать, с какими проблемами сталкивается современный субъект визуальной культуры. Предложить способы разрешения выявленной проблематики.</p>
--	---	---

Тема 6. Авторский творческий метод

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
<p>Анализ особенностей творческого метода современных авторов архитектурных, художественных, дизайн-объектов. Особенности пространственно-предметной композиции, специфика работы с цветом и светом, формой и материалом, взаимодействие объекта со средой (предметной, социальной, культурной и др.), тематика работ и художественные принципы, которыми</p>	<p>Разбор и совместное обсуждение примеров. Работа в группах: выявление по произвольным критериям основных особенностей творческого метода одного из мастеров архитектуры, искусства или дизайна. Совместное обсуждение.</p>	<p>Работа с аналогами: выбор каждым учащимся 5-7 произведений известных авторов (архитекторов, дизайнеров, скульпторов) из предлагаемого перечня. Анализ произведений по двум типам категорий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. безопасность / информативность / комфорт; 2. социокультурная / практическая / эстетическая значимость. <p>Подготовка аналитической презентации 2D «Особенности творческого метода... (имя автора произведений)». За-</p>

руководствуется их автор.		дание выполняется в рамках работы над итоговым проектом «Павильон пространственных ощущений» (проект является общим для нескольких дисциплин, включая дисциплину «Световая культура»).
---------------------------	--	--

Тема 7. Принципы написания научно-исследовательской работы

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Стратегические и тактические задачи исследования, структура проведения и построения научной работы, логическая аргументация, работа с источниками, точность изложения материала.	Консультативная беседа с разбором примеров.	Написание концепции «Павильона пространственных ощущений» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научному исследованию.

Контрольные вопросы

1. Объясните понятие «световая культура».
2. Что изучает световая культура?
3. Какова главная цель световой культуры?
4. Перечислите основные функции и задачи световой культуры.
5. Каковы главные критерии световой культуры города?
6. Дайте определение понятию «световой дизайн».
7. Назовите главную цель светового дизайна.
8. Перечислите основные задачи светового дизайна.
9. Каковы социокультурные функции светового дизайна?
10. Что такое «световой образ»?

1.2. Второй семестр. Световой дизайн как область культуры. Социокультурный опыт

В рамках второго семестра студенты теоретически и практически осваивают такие категории, понятия и принципы как:

- «дух места» и «дух времени»
- картина (или образ) мира
- визуальная информация о предметно-пространственной среде
- сравнительно-исторический анализ: настоящее, прошлое, будущее
- культурные традиции как ментальность
- природно-климатические особенности и их влияние на специфику предметно-пространственной среды
- модели социального поведения и образ жизни

«Дух места» и «дух времени»

- средовая ситуация как уникальное пространство (место), обладающее самобытной атмосферой;
- ориентация и идентификация (принадлежность к месту, идентичность места).

Картина или образ мира

- пространственно-временные характеристики места (особенности восприятия пространства и времени; сеть идей и ассоциаций);
- как люди рассуждают о проблемном пространстве (используется метод когнитивного картирования - визуализация опыта, осмысление проблемного пространства для выявления природы проблем; установление причинно-следственных связей);
- анализ ценностного потенциала – определение того, до какой степени качество среды соответствует представлениям людей об «идеальной» городской среде. Ценностные критерии: психо-эмоциональное состояние, эстетика, своеобразие (индивидуальность, идентичность места), влияние (на город, социальные процессы и активность, образ жизни и др.), эргономичность пространства, качество решения (идеи и ее технического/технологического исполнения).

Визуальная информация о предметно-пространственной среде

Что объекты говорят о людях, их культуре, образе жизни, времени, месте?

- исследование эстетических и интерактивных характеристик объектов для понимания их физического, социального и культурного контекстов;
- материальный анализ – «инвентаризация» и классификация объектов в среде;

- эстетический анализ – субъективная визуальная оценка, выявление принадлежности к классической, модернистской и постклассической эстетике;

- интерактивный анализ – изучение характеристик и специфики использования и поведения, связанных с объектами среды;

- предметно-пространственный анализ – исследование рядоположения объектов в среде: статичные/динамичные, постоянные/временные, функциональные/многофункциональные, представляющие собой целое или являющиеся частью целого, общественные/частные.

Сравнительно-исторический анализ: настоящее, прошлое, будущее

- изучение отношения людей к темам, событиям, объектам, деятельности, процессам, связанным с местом в прошлом и настоящем;

- сбор информации об исторических событиях, фактах, личностях, связанных с местом;

- исследование «физических следов» вещественных доказательств исторических событий, фактов и т.д.;

- исторические отсылки (насколько объект или объекты отождествляются с конкретной исторической эпохой, событием, личностью, фактом;

- выявление потенциала места.

Культурные традиции как проявление ментальности

- какие традиции, обычаи, социальные ритуалы и т.п. связаны с местом;

- какие из них сложились исторически, какие сформировались в недавнее время и в связи с чем;

- их периодичность;

- кто является приверженцем этих традиций, обычаев, социальных ритуалов (аудитория).

Природно-климатические особенности и их влияние на специфику предметно-пространственной среды

- исследование природных и климатических факторов, которые влияют на формирование образа места (цвет, материал, форма, композиция, свет).

Модели социального поведения и образ жизни

- исследование поведения и социальных привычек людей в среде: предпочтений и установок, возможностей и способностей в социальном действии и взаимодействии;
- выделение социальных групп и способов/специфики взаимодействия внутри отдельной группы и между разными группами;
- периодичность, режимность и степень активности использования ими пространства;
- выделение предпочтительных зон, объектов.

Методические задачи второго семестра

Развить умение и навыки:

- работы с образной составляющей светового решения фрагмента среды с ориентацией на пользователя (концентрация не на среде, а на людях, которые находятся в этой среде);
- считывания, сбора и научно-исследовательского анализа информации о среде по следующим критериям:
 - картина или образ мира (идеология, мировоззрение, особенности пространственно-временного восприятия места);
 - визуальные образы (предметно-пространственная среда);
 - история как настоящее, прошлое и будущее места;
 - культурные традиции и обычаи (социокультурный опыт + национальные особенности);
 - природно-климатические особенности;
 - модели социального поведения и образ жизни
- генерирования идеи и создания концепции на основе проведенного анализа среды
 - четкого понимания того, какую информацию будет получать пользователь через восприятие образа (качество информации)
 - обоснования и аргументации авторской дизайн-концепции образного решения.

Темы второго семестра

Тема 1. «Дух места» и «дух времени»

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Восприятие конкретной средовой ситуации как уникального	Составление диалектической таблицы - «дух места» и «дух времени»:	Выбор и анализ среднего фрагмента на предмет его тождест-

<p>пространства, обладающего самобытной атмосферой. Ориентация и идентификация (принадлежность к месту и идентичности места).</p>	<p>поиск противоречий и их разрешение в «образе места»</p>	<p>венности и отличия от других пространств. Подготовка аналитической презентации 2D «Дух места и дух времени».</p>
---	--	---

Тема 2. Картина (или образ) мира

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
<p>Картина мира как упорядоченная многоуровневая система знаний человека об окружающей реальности и ее устройстве, о себе, о других людях; система знаний, представлений, образов, изменяющаяся при внешнем воздействии. Взаимосвязи с наукой и социокультурной реальностью. Тождество и различия коллективной и индивидуальной картины мира в культуре.</p>	<p>Работа в парах: считывание картины мира другого человека методом интервью; анализ полученной информации и вывод – аудиальное представление картины мира другого человека. Цель упражнения: научиться задавать «правильные» вопросы для получения нужной информации, быстро анализировать новую информацию, переводить ее в образ.</p>	<p>Подготовка презентации 2D «Мир – это...»: тезисно-иллюстративное представление субъективного взгляда на сегодняшнюю картину мира. В конце презентации делается авторский вывод «Мир – это...».</p>

Тема 3. Пространственно-временное восприятие

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
<p>Развитие представлений и особенностей восприятия про-</p>	<p>Работа в группах: каждая группа подготавливает и защищает мини-презент-</p>	<p>Выбор учащимися трех фрагментов в городской среде (СПб)</p>

<p>странства и времени в классике и модернизме на примерах науки, материальной культуры, искусства; специфика передачи данных представлений посредством визуальных образов.</p>	<p>тацию 2D, в которой на примерах науки и объектов городской среды показана специфика постклассических представлений о пространственно-временном устройстве мира. Совместное обсуждение. Цель упражнения: развитие аналитических способностей; тренировка считывания пространственно-временных параметров в объектах современной материальной культуры в общественных пространствах; выявление взаимосвязи между научными и художественными тенденциями.</p>	<p>как примеров разного пространственно-временного восприятия; анализ факторов, которые определяют специфику восприятия в каждом конкретном случае. Подготовка аналитической презентации 2D «Специфика восприятия пространственно-временных ситуаций». Цель задания: 1. считывание и анализ пространственно-временных характеристик в городской среде; 2. понимание того, что в границах одного макромира (города) могут сосуществовать разные пространственно-временные конструкции, микромиры (фрагменты среды); 3. анализ эмоциональной составляющей: почему при восприятии того или иного пространства возникают те или иные эмоциональные состояния, ощущения, ассоциации.</p>
---	---	---

Тема 4. Визуальные образы предметно-пространственной среды. Физический, социальный и культурный контекст

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Эстетический анализ – субъективная визу-	Совместный анализ и типологизация элемен-	Подготовка аналитической презентации 2D:

<p>альная оценка, выявление принадлежности к классической, модернистской и постклассической эстетике.</p> <p>Общие принципы классической, модернистской и постклассической эстетики (художественная картина мира, формообразование, художественные методы).</p> <p>Материальный анализ – «инвентаризация» и классификация объектов в среде.</p> <p>Интерактивный анализ - изучение характеристик, а также специфики использования средовых объектов, их роли и влияния на поведение, образ жизни, социальные процессы.</p>	<p>тов среды, эстетических принципов и артефактов на примерах классики, модернизма и постклассики.</p> <p>Выявление и анализ взаимосвязей между функциями объектов, средовыми зонами, поведением людей, социальными процессами.</p>	<p>концептуальный коллаж «Образы предметно-пространственной среды», фотофиксация, аналоги, тезисы, выводы (в рамках работы над курсовым проектом по проектированию освещения фрагмента среды; проект является общим для нескольких дисциплин, включая дисциплину «Световая культура»). Соцопрос. Подготовка аналитической презентации 2D «Физический, социальный и культурный контекст объектов в среде» (в рамках работы над курсовым проектом). Эстетический, материальный, интерактивный анализ. Соцопрос.</p>
--	---	---

Тема 5. Анализ исторической составляющей среды

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
<p>Объективное и субъективное восприятие и трактовка истории. Прошлое как «материал» творчества. Исторический анализ.</p> <p>«Физические следы</p>	<p>Индивидуальное задание: выбор «исторической среды», выявление образов и понятий, из которых рождается образ настоящего. Создание карты ассоциаций (аналитическая презентация</p>	<p>Создание карты ассоциаций: «Потенциал места» (в рамках работы над курсовым проектом).</p> <p>Исторический анализ проектируемого фрагмента среды: исто-</p>

<p>истории» - исследование вещественных доказательств исторических событий, фактов, связанных со средовым фрагментом как элемента проектного процесса. Исторические реминисценции (насколько объект или объекты отождествляются с конкретной исторической эпохой, событием, личностью, фактом). Потенциала места – возможные варианты развития среды. Сбор и анализ исторического материала, чтение исторических «следов». Прогностические сценарии на основе исторического анализа.</p>	<p>2D).</p>	<p>рические трансформации, исторические «следы» (аналитическая презентация 2D). Соцопрос.</p>
--	-------------	---

Тема 6. Культурные традиции как проявление ментальности

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
<p>Взаимосвязь и взаимовлияние между предметно-пространственной средой и традициями, обычаями, социальными ритуалами, связанными с конкретным фрагментом города.</p>	<p>Совместный разбор примеров и анализ культурных сценариев в рамках традиций.</p>	<p>Аналитический сбор информации о культурных традициях, обычаях, социальных ритуалах связанных с проектируемым фрагментом среды (в рамках работы над курсовым проектом). Метод наблюдений, ана-</p>

		лиз артефактов, сощопрос, фотофиксация.
--	--	---

Тема 7. Природно-климатические особенности

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Влияние природно-климатического фактора на художественную культуру (цветовую палитру, материалы, формы, композицию, освещение).	Задание в группах: на 3-х примерах (архитектура, искусство, дизайн) рассмотреть, как природно-климатические условия влияют на творческий замысел и отражаются в работах мастеров (аналитическая презентация 2D). Совместное обсуждение презентаций.	Подготовка аналитической презентации 2D «Влияние природно-климатических особенностей на образ предметно-пространственной среды городского фрагмента» (в рамках работы над курсовым проектом). Анализ цветовой палитры, материалов, форм, предметно-пространственной композиции, освещения).

Тема 8. Общественное пространство

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Понятие «общественное пространство». Модели социального поведения и образ жизни в общественных пространствах разного типа. Анализ социального поведения.	Совместный разбор примеров и анализ различных социальных сценариев на примерах общественных пространств России и мира. Ролевая игра.	Подготовка аналитической презентации 2D «Социальные сценарии и модели поведения в проектируемом фрагменте городской среды» (в рамках работы над курсовым проектом). Метод наблюдений, анализ артефактов, сощопрос, фотофиксация.

Контрольные вопросы

1. Что такое «дух места» и «дух времени»? В чем они выражаются и как используются в световом дизайне?
2. Дайте определения понятия «картина мира».
3. В чем заключается тождество и различие между индивидуальной и коллективной картинами мира в культуре?
4. Что такое «эстетический», «материальный» и «интерактивный» анализ? На что они направлены?
5. В чем суть исторического анализа и какова его роль в проектировании световой среды?
6. В чем выражается влияние природно-климатического фактора на художественную культуру? Приведите примеры.
7. Как проявляется влияние природно-климатических особенностей в световом дизайне? Приведите примеры.
8. Объясните термин «общественное пространство»? Приведите примеры.
9. Что такое «прогностический сценарий»?
10. Как световая среда влияет на модели социального поведения, образ жизни, социальные процессы? Приведите примеры.

1.3. Третий семестр. Световая среда города: человек – общество – культура.

Инструменты влияния

В рамках третьего семестра студенты под руководством преподавателя самостоятельно, а также во время практических и лабораторных занятий изучают способы, методы, принципы влияния световой среды и световых образов на человека, общество, общественные пространства.

На примерах осуществленных и планируемых к реализации проектных решений отечественных и мировых светодизайнеров студенты анализируют как пространственно-временная организация (пространство + сценарий), световые образы, различные отсылки к истории и культурным традициям, использование природно-климатических особенностей, моделирование социальной реальности при помощи освещения, «дух места» и «дух времени» становятся эффективными инструментами влияния, формирования идентичности и гуманизации среды.

Методические задачи третьего семестра

Самостоятельная работа студентов на данном этапе является приоритетной, теоретические занятия имеют, по большей части, проверочно-консультативный характер. В ходе проведения самостоятельной работы студенты занимаются сбором и анализом теоретического и практического материалов (научно-исследовательских источников, статей из тематических изданий, интервью, авторских монографий на русском и иностранных языках, соцопросов и т.д.; широкого визуального ряда) в соответствии с заявленной преподавателем темой. Отчетное задание выполняется в виде презентации 2D и эссе. Выводы аналитической работы используются при выполнении общего кафедрального итогового проекта.

Темы третьего семестра

Тема 1. Инструмент влияния: пространственно-временная организация

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Программированная лекция-консультация	Выводы исследования. Подготовка аналитической презентации 2D.	Исследование особенностей пространственно-временной организации в световых решениях, влияющих на человека, общество, общественные пространства (на примере отечественного и зарубежного опыта).

Методические указания по подготовке аналитической презентации

Поскольку основной упор в третьем блоке дисциплины делается на самостоятельную работу, представляется целесообразным привести основные указания для проведения исследовательских работ и подготовки презентаций, которые помимо конкретных задач курса выполняют задачу тренинга перед НИРС.

Заглавие презентации: «Инструменты влияния. Исследование особенностей пространственно-временной организации».

Презентация начинается с указания цели исследования и постановки задач.

Цель: исследование особенностей пространственно-временной организации и восприятия объектов в световом проектировании.

Задачи. Каждый студент самостоятельно формулирует те задачи, которые он ставит для достижения поставленной цели. Т.е. необходимо обозначить те опорные точки, на которых будет строиться анализ пространственно-временной организации объектов автором и их места в среде. Следует учитывать восприятие объектов пользователями. Анализ проводится не менее, чем на трех примерах световых решений из отечественной и мировой практики светового дизайна.

Одной из задач, помимо тех, которые определяет учащийся, обязательно является «Анализ инструментов влияния, используемых автором при создании пространственно-предметной композиции».

Последующий аналитический разбор примеров представляет собой развернутое исследование конкретных пространственно-временных ситуаций в соответствии с поставленными задачами.

Каждый шаг данного анализа - это слайд с изображением или аналитической графикой, в которой студент исследует принципы пространственно-временной организации объекта, сопровождаемый тезисным изложением аналитического разбора.

В пункте «Анализ инструментов влияния, используемых автором» необходимо раскрыть, для чего используются эти инструменты, т.е. как и на что они влияют, какую проблематику решают. Дается аргументированная критическая оценка.

Выводы завершают презентацию. В выводах необходимо обобщить те умозаключения, к которым пришел учащийся в процессе анализа.

Тема 2. Инструмент влияния: световой образ

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Световой образ: «пространство» vs «место». Идентичность места. Программированная лекция- консультация.	Выводы исследования. Подготовка аналитической презентации 2D.	Анализ влияния светового образа на формирование идентичности места (на примере отечественного и зарубежного опыта).

Методические указания по подготовке аналитической презентации

Заглавие презентации: «Инструменты влияния. Световой образ и идентичность места».

Презентация начинается с указания цели исследования и постановки задач.

Цель: анализ влияния светового образа на формирование идентичности места.

Задачи. Каждый студент самостоятельно формулирует те задачи, которые он ставит для достижения поставленной цели. Среди прочих задач, которые определяет учащийся, обязательно должны быть указаны следующие:

1) Анализ понятия «идентичность места». Этот пункт предполагает, что в процессе исследования студент отвечает на такие вопросы: Что такое «идентичность места?» Как она соотносится с человеком (пользователем)? Что именно позволяет человеку почувствовать эту идентичность?

2) Исследование авторской концепции светового образа и ее аргументированная критическая оценка. Какую проблематику решает автор проекта?

3) Анализ факторов влияющих на формирование идентичности.

На этом этапе анализа учащийся отвечает на вопрос: Что именно в данном конкретном проекте позволяет сформировать идентичность места и какова в этом роль светового образа?

Анализ проводится не менее, чем на трех примерах световых решений из отечественной и мировой практики светового дизайна.

Выводы. В заключении презентации студент предоставляет обобщение своих умозаключений, сделанных в ходе анализа светового образа как инструмента влияния на идентичность места.

Тема 3. Инструмент влияния: ретроспекция

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Программированная лекция-консультация	Выводы исследования. Подготовка аналитической презентации 2D.	Исследование метода ретроспекции в отечественном и мировом светодизайне. Анализ влияния «световых образов истории» на человека, общество, общественные пространства (на примере отечественного и зарубежного опыта).

Методические указания по подготовке аналитической презентации

Заглавие презентации: «Инструменты влияния. Ретроспекция».

Презентация начинается с указания цели исследования и постановки задач.

Цель: исследование метода ретроспекции и его применения в световых решениях с целью влияния на человека, общество, общественные пространства.

Задачи. Каждый студент самостоятельно формулирует те задачи, которые он ставит для достижения поставленной цели. Среди прочих задач, которые определяет учащийся, обязательно должны быть указаны следующие:

А) Анализ специфики работы с историческим контекстом и принципов использования исторического материала для влияния на общественное сознание, атмосферу места и т.д.

В этом пункте также следует представить аргументированную критическую оценку.

Б) Выявление авторской целевой установки в использовании исторического контекста как инструмента влияния.

Анализ проводится не менее, чем на пяти примерах световых решений из отечественной и мировой практики светового дизайна.

Выводы. В заключении презентации студент предоставляет научное обобщение своих умозаключений, сделанных в ходе анализа, а также формулирует и аргументирует свою точку зрения относительно эффективности применения в световом проектировании метода ретроспекции как инструмента влияния.

Тема 4. Инструмент влияния: обращение к культурным традициям

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Программированная лекция-консультация	Выводы исследования. Подготовка аналитической презентации 2D.	Исследование влияния на социокультурную среду световых решений, ориентированных на культурные традиции, национальные и этнические особенности, социальные ритуалы, обычаи и т.п. (на примере отечественного и зарубежного опыта).

Методические указания по подготовке аналитической презентации

Заглавие презентации: «Инструменты влияния. Культурные традиции».

Презентация начинается с указания цели исследования и постановки задач.

Цель: анализ эффективности использования актива культурных традиций как инструмента влияния на общественное сознание, социокультурную среду, социальные процессы и модели поведения.

Задачи. Каждый студент самостоятельно формулирует те задачи, которые он ставит для достижения поставленной цели. Среди прочих задач, которые определяет учащийся, обязательно должны быть указаны следующие:

А) Исследование особенностей авторского творческого метода работы с культурными традициями, национальными и этническими особенностями, социальными ритуалами, обычаями и т.п.

Б) Принцип отбора материала.

В этом пункте студенту необходимо выявить, на каких основаниях автор производит выборку «культурного материала»: возрождение, поддержание или формирование новых традиций, обычаев, ритуалов и т.п., тем самым влияя на социокультурную ситуацию.

Анализ проводится не менее, чем на пяти примерах световых решений из отечественной и мировой практики светового дизайна.

Выводы. В заключении презентации студент предоставляет научное обобщение своих умозаключений, а также предлагает аргументированную точку зрения относительно эффективности применения в световом проектировании метода «обращение к традициям» как инструмента влияния.

Тема 5. Инструмент влияния: творческое использование природно-климатических особенностей в световом проектировании

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Программированная лекция-консультация	Выводы исследования. Подготовка аналитической презентации 2D.	Исследование методов, способов, принципов использования световым дизайном особенностей природно-климатических условий для влияния на человека, общество, общественные про-

		странства (на примере отечественного и зарубежного опыта).
--	--	--

Методические указания по подготовке аналитической презентации

Заглавие презентации: «Инструменты влияния. Природно-климатические особенности как фактор воздействия».

Презентация начинается с указания цели исследования и постановки задач.

Цель: анализ эффективности использования в световом решении природно-климатических особенностей с целью влияния на социокультурную и предметно-пространственную среду.

Задачи. Каждый студент самостоятельно формулирует те задачи, которые он ставит для достижения поставленной цели. Среди прочих задач, которые определяет учащийся, обязательно должны быть указаны следующие:

А) Исследование специфики авторского творческого метода в использовании природно-климатических особенностей в световом решении.

В этом пункте студенту необходимо проанализировать, как именно природно-климатический фактор становится материалом для генерации идеи проекта, в чем это проявляется, какое выражение он находит в световой среде.

Б) Как световое решение, созданное с учетом природно-климатических условий, влияет на социокультурную ситуацию.

В этом пункте также следует представить аргументированную критическую оценку.

Анализ проводится не менее, чем на пяти примерах световых решений из отечественной и мировой практики светового дизайна.

Выводы. В заключении презентации студент предоставляет научное обобщение своих умозаключений и предлагает аргументированную точку зрения относительно эффективности различных методов, способов, принципов использования световым дизайном особенностей природно-климатических условий с целью влияния на человека, общество, общественные пространства.

Тема 6. Инструмент влияния: гуманизация общественного пространства

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Свет и гуманистиче-	Индивидуальное зада-	Исследование в миро-

<p>ское качество среды. Программированная лекция-консультация</p>	<p>ние: разработка концепции светового решения для гуманизации общественного пространства. Выводы исследования. Подготовка аналитической презентации 2D.</p>	<p>вой практике светового дизайна методов, способов, принципов повышения гуманистического качества среды. Анализ моделей социального поведения в общественных пространствах, гуманизированных при помощи создания световой среды (на примере отечественного и зарубежного опыта).</p>
---	--	---

Методические указания по подготовке аналитической презентации

Заглавие презентации: «Инструмент влияния. Гуманизация общественного пространства».

Презентация начинается с указания цели исследования и постановки задач.

Цель: исследование в мировой практике светового дизайна методов, способов, принципов повышения гуманистического качества среды, влияющего на рост качества жизни.

Задачи. Каждый студент самостоятельно формулирует те задачи, которые он ставит для достижения поставленной цели. Среди прочих задач, которые формулирует учащийся, обязательно должны быть указаны следующие:

А) Изучение методов, способов, принципов гуманизации общественного пространства в творчестве мастера.

В этом пункте следует представить аргументированную критическую оценку.

Б) Анализ моделей социального поведения, образа жизни, социальных процессов и т.д. в общественных пространствах, гуманизированных при помощи создания световой среды.

В этом пункте также необходимо дать аргументированную критическую оценку.

Анализ проводится не менее, чем на пяти примерах световых решений из отечественной и мировой практики светового дизайна.

Выводы. В заключении презентации студент предоставляет научное обобщение своих умозаключений и предлагает аргументированную точку зрения относительно эффективности гуманизации общественных

пространств как инструмента влияния на образ жизни, модели социального поведения, социальные процессы и т.д.

Тема 7. Устойчивый город

Теоретическое занятие	Практическое и лабораторное занятия	Самостоятельная работа
Понятие «Устойчивый город». Принципы формирования. Критерий устойчивости. Световая среда и качество визуальной информации.	Эвристическая беседа. Индивидуальное задание: коллаж «Световой образ устойчивого города». Совместное обсуждение.	Создание авторской концепции и написание эссе «Устойчивый город».

Общие рекомендации по подготовке презентаций в третьем семестре

В презентациях необходимо четко структурировать материал, разбивая его на связанные и логически вытекающие один из другого смысловые блоки. Каждая презентация содержит аннотацию, в которой излагаются цель и задачи исследования. Аналитический разбор, предоставляемый в виде тезисов, должен соответствовать цели и задачам исследования. Выводы, предоставляемые в завершении презентации, не могут подменяться «итогами» или «результатами», т.е. констатацией фактов выполнения работы, в которых не раскрывается новое знание и новый опыт. Выводы должны иметь научный характер, конкретную направленность, раскрывать новизну знания и опыта, соответствовать конкретным этапам исследования. Также выводы могут иметь рекомендательный характер. Таким образом в процессе подготовки презентаций студенты обретают опыт проведения и написания НИРС, которой посвящен последний семестр магистерской программы.

Контрольные вопросы

1. Какие инструменты влияния на человека, общество, общественные пространства, используемые в световом дизайне, Вы знаете?
2. Дайте характеристики понятиям «пространство» и «место». Определите, в чем они тождественны и в чем различны?
3. Объясните термин «идентичность места».

4. Как формируется идентичность места посредством светового дизайна?
5. Что такое «метод ретроспекции»?
6. Что означает термин «гуманизация общественного пространства»?
7. Какие методы, способы, принципы гуманизации среды, используемые в световом проектировании, Вы знаете?
8. Как гуманизация пространства влияет на образ жизни, модели социального поведения, социальные процессы и т.д.?
9. Дайте определение понятия «устойчивый город».
10. Какую роль в создании устойчивого города играют световая культура и световая среда?

Заключение

Тема «Устойчивый город» является логическим завершением курса «Световая культура», построенного таким образом, чтобы провести студента по пути познания от частного (конкретного) к всеобщему, от визуального образа к концепту устойчивого развития среды, которое невозможно без высокого уровня световой культуры.

В свою очередь, это диктует необходимость движения сразу в нескольких направлениях:

- укрепление теоретической базы светодизайна, уточнение его категорий, понятий, терминологии, развитие его научно-исследовательского потенциала;
- повышение культурного уровня в профессиональном и пользовательском сообществах;
- выявление и изучение критериев качества световой среды²⁶;
- расширение интердисциплинарных связей и совершенствование методологии светового проектирования; разработка учебных программ, основанных на межпредметном практикуме;
- налаживание творческого взаимодействия между профильными специалистами в области светового дизайна и специалистами из других областей (философия, культурология, психология, искусство, дизайн, технологии);
- осуществление конструктивного диалога между профессиональным сообществом светодизайнеров и городской администрацией.

Осознание того факта, что вся окружающая нас световая среда – это видимая сторона световой культуры, культуры отношения к свету – по

²⁶ Быстрянцева, Н.В. Критерии комплексной оценки качества искусственной световой среды города // Светотехника. 2015. №2. С. 26-29.

всей видимости, становится неременным условием для дальнейшего развития светового дизайна, ориентированного на гуманистические ценности современного общества.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Бартенев И. А. Очерки истории архитектурных стилей : учебное пособие / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова .— М. : Изобразительное искусство, 1983. — 263 с. : ил.
2. Безмоздин Л. Н. В мире дизайна / Л. Н. Безмоздин ; Ташкент. политехн. ин-т им. Беруни. — Ташкент : Фан, 1990. — 311, [2] с.
3. Борзова Е. П. История мировой культуры : учебное пособие / Е. П. Борзова ; СПбГУКИ .— Изд. 4-е, стер .— СПб. ; М. : Издательство "Лань" : Омега-Л, 2005. — 669, [2] с. : ил.
4. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 308 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79363> — Загл. с экрана.
5. Власов В. Г. Архитектура : [словарь терминов] / В. Г. Власов .— М. : Дрофа, 2003. — 192 с. : ил.
6. Гуманитарные проблемы современной цивилизации : VI Международные Лихачевские научные чтения, 26-27 мая 2006 года / [сост. и отв. ред. Г. М. Бирженюк] ; РАН ; РАО ; Конгр. Петербург. интеллигенции ; СПбГУП .— СПб. : СПбГУП, 2006. — 377, [1] с.
7. Дамский А. И. Электрический свет в архитектуре города / А. И. Дамский ; [науч. ред. И. К. Тульчин] .— М. : Издательство литературы по строительству, 1970 .— 224 с., [8] вкл. л. : ил.
8. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург. История. Архитектура. Культура / Е. В. Дмитриева .— СПб. : КОРОНА принт, 2003. — 400 с. : ил.
9. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : очерки / Н. А. Дмитриева ; Ин-т истории искусств Министерства Культуры СССР .— [Изд. 2-е] .— М. : Искусство, 1969. — 344, [4] с. : ил.
10. Зинченко В. Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме : учебное пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе .— М. : Флинта : Наука, 2007. — 220, [2] с. : ил.
11. Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГХПА, 2012. — 288 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73843> — Загл. с экрана.

12. Казин А. Л. Россия и мировая культура / А. Л. Казин ; М-во культуры РФ, СПбГУКИТ .— СПб. : СПбГУКИТ, 2004. — 269, [1] с.
13. Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей : [классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности] : [пер. с нем.] / В. Кох .— М. : БММ, 2008. — 528 с. : ил.
14. Культура и глобальные вызовы мирового развития : V Международные Лихачевские научные чтения, 19-20 мая 2005 г. / Конгресс петербургской интеллигенции ; РАО ; СПбГУП ; [сост. и отв. ред. Г. М. Бирженюк] .— СПб. : [СПбГУП], 2005. — 245 с.
15. Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира / В. Я. Курбатов. — М. : Издательство "Эксмо", 2007 .— 734, [2] с. : ил.
16. Мировое искусство. Оптические иллюзии / [сост. И. Г. Мосин; текст А. Савельева]. — СПб. ; М. : СЗКЭО Кристалл : Оникс, 2007 .— 175, [1] с. : ил.
17. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е. П. Львова [и др.] .— СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 459, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .
18. Нельсон Д. Проблемы дизайна / Д. Нельсон ; пер. Д. Э. Куниной, Д. В. Сильвестрова. — М. : Искусство, 1971. — 207 с.
19. Розин В. Мышление и творчество / В. Розин .— М. : Per Se, 2006 .— 358, [2] с. : ил. — (Humanitas) .— Библиогр.: с. 344-349 .
20. Садохин А. П. Мировая художественная культура : учебник / А. П. Садохин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 494, [2] с. : ил.
21. Филичева Н. В. Символика архитектурных форм и художественного образа / Н. В. Филичева // Сборник научных статей / [Д. Н. Иванов [и др.]]. — СПб., 2012. — Т. 3. — С. 170-179.
22. Черноскутова Л. Б. Онтологические аспекты массовой культуры / Л. Б. Черноскутова // Онтологические исследования - 1 : материалы международной научной конференции "Онтологические исследования в современной России" (Санкт-Петербург, 19 ноября 2010 г.) / [С. С. Аванесов [и др.]] ; под ред. П. М. Колычева. — СПб., 2011. — Т. 2. — С. 181-185.
23. Яницкий О. Н. Экологическая культура. Очерки взаимодействия науки и практики / О. Н. Яницкий ; РАН, Ин-т социологии.— М. : Наука, 2007.— 270, [2] с. : табл.

Дополнительная литература:

1. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм / Р. Арнхейм. — М. : Стройиздат, 1984. — 192 с.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. — М. : Прогресс, 1971. — 392 с.

3. Быстрянцева, Н.В. Критерии комплексной оценки качества искусственной световой среды города / Н.В. Быстрянцева // Светотехника. — 2015. — №2. — С. 26-29.
4. Быстрянцева, Н.В. Формула света: исследование световой среды района Волхонки / Н.В. Быстрянцева, Р. Ван дер Хейде // Территория культуры. Кварталы Волхонки: Монография. — М. : Проект Белый Город, 2014. — 115 с.: ил. — С. 50–57.
5. Гидони, Г.И. Искусство света и цвета. Введение. Генезис, формы, прогнозы / Г.И. Гидони, — Л. : Изд. авт., 1930. — 32 с.
7. Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды / А.В. Ефимов, Г.Б. Минервин, А.П. Ермолаев и др. — М. : Архитектура–С, 2005. — 504 с., ил.
9. Иконников, А.В. Художественный язык архитектуры / А. В. Иконников, — М. : Искусство, 1985. — 176 с.
11. Иконников, А.В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / А. В. Иконников, — М. : Стройиздат, 1990. — 335 с.
12. Иконников, А.В. Искусство, среда, время / А.В. Иконников, — М. : Советский художник, 1985. — 336 с.
13. Иконников, А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве / А.В. Иконников, — М. : Ком. Книга, 2006. — 352 с.
14. Исмагилов, Д.Г. Театральное освещение / Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева, — М. : Дока Медиа, 2005. — 359 с.
15. Келер, В. Свет в архитектуре / В. Келер, В. Лукхардт, — М. : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1961. — 184 с.
16. Келлер М. Этот фантастический свет / М. Келлер — М. : Театр Строй-Проект Р, 2008. — 224 с.
17. Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства / Р. Дж. Коллингвуд / Пер. с англ. А. Г. Ракина под ред. Е. И. Стафьевой. — М. : Языки русской культуры, 1999. — 328 с.
18. Лекус Е. Ю. Опустевшая агора: общественное пространство начала XXI века [Электронный ресурс] / Е. Ю. Лекус // Культурологический журнал. — 2014. — № 3 (17). — Электронное периодическое рецензируемое научное издание. — Режим доступа: http://st-journal.ru/files/file/10_2014_19_38_11_1412869091.pdf // Электронное периодическое рецензируемое научное издание — 2015. — С. 1–13.
19. Лекус Е. Ю. Световая культура как культура отношения к свету // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Световой дизайн». — СПб : Аграф +, 2015. С. 10–12.
17. Лефевр А. Идеи для концепции нового урбанизма [Электронный ресурс] / Анри Лефевр // Социологическое обозрение / пер. с фр. С. Эфирова. — 2002. — Т. 2. — № 3. — Электронная версия. — <http://sociologica.hse.ru/>. — С. 19–26. — Режим доступа: http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/04/1211598040/soc_oboz_2_3.pdf.

18. Линч К. Образ города / К. Линч. – М. : Стройиздат, 1982. – 328 с.
20. Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования / Г. Н. Лола. – СПб : ИПК Береста, 2016. – 264 с.
20. Луизов, А.В. Глаз и свет / А.В. Луизов, — Л. : Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1983. — 144 с.
21. Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / С. Маккуайр. – М. : Strelka Press, 2014. – 392 с.
22. Мартин Б., Ханнингтон Б. Универсальные методы дизайна / Б. Мартин, Б. Ханнингтон. – СПб. : Питер, 2014. – 208 с. : ил.
22. Межуев В. М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования / В. М. Межуев. – СПб. : СПбГУП, 2011. – 440 с.
23. Нарбони, Р. Прогресс на страже традиции / Р. Нарбони // Light design. — 2009. — №1-2. — С. 48-54.
24. Папанек В. Дизайн для реального мира / В. Папанек / Пер. с английского. — М. : Издатель Д. Аронов, 2004. – 416 с.
25. Пигулевский В. О. Дизайн и культура / В. О. Пигулевский. – Х. : Гуманитарный центр, 2014. – 316 с.
25. Филин, В.А. Видеоэкология / В.А. Филин, — М. : ТАСС-реклама, 1997. — 320 с.
26. Шендрик А. И. Культура в мире : драма бытия. Избранные работы по теории и методологии культуры, социологии культуры, социальной философии / А. И. Шендрик. – М. : Изд-во МосГУ, 2007. – 704 с.
27. Щепетков, Н.И. Световой дизайн города: учебное пособие / Н.И. Щепетков. — М. : Архитектура-С, 2006. — 320 с.
28. Яргина, З.Н. Эстетика города / З.Н. Яргина, — М.: Стройиздат, 1991. — 366
29. Christa van Santen. Light Zone City. Light Planning in the Urban Context / Christa van Santen, — Basel, Boston, Berlin : Birkhäuser, 2006. — 127 p.
30. Cuttle C. Lighting by design. Architectural Press, 2003. - 235 p.
31. Gehl, J. Life Between Buildings: Using Public Space / tr. by J. Koch, Van Nostrand Reinhold. — New York, 1987.
32. Hank Hauesler, M. Media Facades. History, Technology, Content / M. Hank Hauesler, — Ludwigsburg : Avedition GmbH, 2009. — 248 p.
33. Herve Descottes. Architectural Lighting Designing with Light and Space / Herve Descottes, coauthor Cecilia E. Ramos, — New York : Princeton Architectural Press, — 2011. — 144 p.
34. Moody J.L., Dexter P. Concert Lighting: Techniques, Art and Business. Third Edition, Focal Press, Jordan Hill, Oxford, 2010. — 334 p.
35. Papanek V. Design for the Real World. Human Ecology and Social Change / V. Papanek / 2 ed ed. Completely Revised. Reprint. — London: Thames & Hudson, ([1985] 2011).
37. Peccei A., Ikeda D. and Gage R. L. Before It Is Too Late / A. Peccei, D. Ikeda, R. L. Gage. – Tokyo : Kodansha Int.; New York : Harper&Row, 1984.

38. Risom J., Gehl J., Swarre B., Ahuactzin V. *Общественная жизнь и общественные пространства* / J. Risom, J. Gehl, B. Swarre, V. Ahuactzin / Территория культуры. Кварталы Волохонки. Москва. Проект Белый город, 2014. – С. 12–20.
38. *The Structure of Light. Richard Kelly and the Illumination of Modern Architecture* / Edited by Dietrich Neumann. — New Haven : Yale University Press, 2010. – 214 p.
17. Narboni R., *From light urbanism to nocturnal urbanism* / *Light & Engineering*. – 2016. – Vol. 24, issue 4. P. 19–24.
18. Wei Chen. *Humanized Design and Its Application in Modern products* / 5th International Conference on Information Engineering for Mechanics and Materials (ICIMM 2015). – 2015. P. 211–215.

Библиография

- Быстрянцева, Н.В. Критерии комплексной оценки качества искусственной световой среды города / Н.В. Быстрянцева // *Светотехника*. — 2015. — №2. — С. 26–29.
- Лекус Е. Ю. Световая культура как культура отношения к свету / Е. Ю. Лекус // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Световой дизайн». – СПб: Аграф +, 2015. – С. 10-11.
- Линч К. *Образ города* / К. Линч / Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1982. — 328 с. — Ил. 105.
- Эриксон Э. *Идентичность: юность и кризис* / Эриксон Э. / Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская группа "Прогресс", 1996. – 344 с.
- Bauman Z. *Globalization: The Human Consequences* / Z. Bauman. – New York: Columbia, University Press, 1998.
- Brebbia C. A., Tiezzi E. *The Sustainable City IV: Urban Regeneration and Sustainability* / C. A. Brebbia, E. Tiezzi // WIT Press / Computational Mechanics, 2006.
- Burke J. *Lights down as heat sensitive lampposts come to the streets of Toulouse* / J. Burke // *The Guardian (UK)*, Paris, France, 26 October 2009 in International Dark-Sky Association, *Night Watch*, 29 October 2009. – 2009. – Vol. 1, Issue 11.
- Buzgalin A. *Alterglobalism: Searching for a positive alternative to the new empire* / A. Buzgalin // *Age of Globalization*. – 2014. – Issue 1. – P. 120–127.
- Casciani D., Rosso M. *Experience of Lighting Sustainability in the Environment* / D. Casciani, M. Rosso // *Cumulus, Northern. World. Mandate* / Helsinki Conference, May. – 2012.
- Cities Alive: Rethinking the Shades of Night*. – Arup, 2015.

- De Kort Y. Spotlight on Aggression / Y. De Kort // *ILI Magazine*. – 2014. – Vol.1. – P. 10–11.
- Deleuil, J.-M. Eclairer la ville autrement, innovation et expérimentations en éclairage public [Illuminating the city differently: innovation and experimentation in public lighting] / J.-M. Deleuil, – Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009.
- Deleuil J.-M., Toussaint J.-Y. De la sécurité à la publicité / J.-M. Deleuil, J.-Y. Toussaint // *L'art d'éclairer la ville, Les annals de la recherche urbaine*. – 2000. – N° 87. – P. 52–58.
- Garin E. Italian Humanism. Philosophy and Civic Life in the Renaissance / E. Garin / trans. P. Munz. – Oxford: Blackwell, 1965.
- Fromm E. To have or to be? / E. Fromm– NY: Harper & Row, 1976.
- Gavor L. Globalization and its Alternatives: Antiglobalism, Alterglobalism and the Idea of Sustainable Development / Gavor L. // *Sustainable Development, Special Issue: Review of Research on Sustainable Development in Poland*. – Lublin: 2008. – Vol. 16, Issue 2. – P. 126–134.
- Gehl J. Life Between Buildings: Using Public Space / J. Gehl / tr. by J. Koch, Van Nostrand Reinhold. – New York, 1987.
- Howarth C. Representations, identity and resistance in communication. In: Hook, Derek, Franks, Bradley and Bauer, Martin W., (eds.) *The Social Psychology of Communication*. Palgrave Macmillan. – London, UK, 2011. P. 153–168.
- Kaldor M. Nationalism and Globalisation / M. Kaldor // *Nations and Nationalism*. – 2004. – 10 (1/2). – P. 161-177.
- Martin J. N. and Nakayama T. K. *Intercultural Communication in contexts*. – London: McGraw-Hill, 2005.
- Matveev N. V., Prokopenko V. T., Sapunova N. P., Fridman D. A. Research into the influence of light-music performances on psychophysiological states / N. Matveev et al. // *Light & Engineering*. - 2016. – Vol. 24. No. 2. – P. 22–24.
- Narboni R. From light urbanism to nocturnal urbanism / R. Narboni // *Light & Engineering*. – 2016. –Vol. 24, issue 4. – P. 19–24.
- Papanek V. *Design for the Real World - human ecology and social change* / V. Papanek / 2 ed. Completely Revised. Reprint. – London: Thames & Hudson, [1985] 2011.
- Parsons T. A tentative outline of American values. In *Talcott Parsons: Theorist of Modernity* / Robertson R, Turner BS (eds). – London, 1991. P. 37–65.
- Peccei A., Ikeda D. and Gage R. L. *Before It Is Too Late* / A. Peccei et al. – Tokyo: Kodansha Int.; New York: Harper&Row, 1984.
- Risom J., Gehl J., Swarre B., Ahuactzin V. *Общественная жизнь и общественные пространства* / J. Risom et al. // *Территория культуры. Кварталы Волохонки. Москва. Проект Белый город*. – 2014. — С. 12—20.
- Sassen S. *The Global City* / S. Sassen. – Princeton: Princeton University Press, 1992.

КАФЕДРА ВЫСШАЯ ШКОЛА СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Кафедра Высшая школа светового дизайна Университета ИТМО (CLD ITMO University) — один из ведущих образовательных и экспериментально-практических проектов в области науки, техники и искусства среди высших учебных заведений России. Кафедра была создана на факультете лазерной и световой инженерии в 2015 году.

Высокая квалификация и научно-практический опыт сотрудников CLD ITMO University позволяют формировать фундамент и улучшать стратегию развития качественного образования отечественных светодизайнеров.

Помимо образовательного направления (магистерская программа) в CLD действуют проектный отдел, международная научная лаборатория «Световой дизайн городской среды» и студенческая лаборатория, которые помогают развитию CLD без разрыва между теорией и практикой.

Лекус Елена Юрьевна
СВЕТОВАЯ КУЛЬТУРА
учебное пособие

В авторской редакции
Редакционно-издательский отдел Университета ИТМО
Зав. РИО Н. Ф. Гусарова
Подписано к печати
Заказ №
Тираж: 120 экз.
Отпечатано на ризографе

Редакционно-издательский отдел
Университета ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверский пр., 49