"Национальный исследовательский университет

"Высшая школа экономики"

Школа дизайна

Факультета коммуникаций, медиа и дизайна

Концепция образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации

50.06.01. «Искусствоведение»

профиль: **17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»**

Степень (квалификация):

Исследователь. Преподаватель - исследователь

Москва, 2017

Концепция образовательной программы

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Общая характеристика программы аспирантуры

Концепция реализации основной образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 50.06.01. «Искусствоведение», профиль: 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» разработана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования, а также самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом подготовки аспирантов по направлению 50.06.01. «Искусствоведение» НИУ ВШЭ.

Аспирантская программа реализуется в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ для обучения по направлению: 50.06.01. «Искусствоведение», квалификация – Исследователь. Преподаватель – исследователь.

Форма обучения по программе – очная. Нормативный срок обучения по программе - 3 года, трудоемкость - 180 зачетных единиц.

Планируется набор аспирантов на платной основе.

Язык преподавания – русский.

Тип диплома – государственного образца.

Предполагаемый академический директор аспирантской Школы - кандидат филологических наук, доцент, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор книжной серии «Библиотека журнала «Теория моды»» - Алябьева Людмила Анатольевна (liudmila.aliabieva@gmail.com, +7 (916) 613-67-39).

Разработчик программы – Школа дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, design@hse.ru, + 7 (495) 6218711

Актуальность, цели и задачи программы

В настоящий момент сложилась ситуация, когда достаточно большая часть научных школ России в области искусствоведения опираются на традиционный, несколько консервативный подход в обучении аспирантов и проведении исследований. Зачастую многими исследователями в России не привлекается разнообразный современный инструментарий, позволяющий создать интересную научную работу в области теории и истории искусств. Мы предлагаем актуальную образовательную программу, в результате освоения которой выпускник должен умело оперировать последними достижениями в современной науке и использовать как традиционные исторические описательные методы, так и современные аналитические подходы в исследовании искусства. Программа носит междисциплинарный характер и ориентирована на постановку и решение аспирантами комплексных научно-исследовательских проблем, связанных с анализом актуальных вопросов истории, теории и практики искусства и дизайна и различных областей визуальной культуры.

Основными исследовательскими областями, в которых аспирантам будет предложено проводить исследования, являются история и теория визуальной культуры, в том числе изобразительного искусства, фотографии и кинематографа, перформативных искусств, архитектуры, дизайна и моды XX-XXI вв. В дальнейшем, при развитии программы перечень областей исследования может быть расширен.

Отличительной особенностью программы является то, что аспирантская программа «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» Школы дизайна представляет собой уникальный образовательный проект, который наряду с традиционным академическим блоком дисциплин, ориентированных на собственно исследовательскую работу и написание диссертации, предлагает к изучению дополнительные проектные курсы, нацеленные на формирование у аспирантов практических прикладных навыков.

В процессе обучения, аспирант познакомится с исследовательским инструментарием, что позволит ему самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с использованием современных методов исследования, и получит уникальный опыт разработки персонального проекта, что поможет ему посмотреть на собственную исследовательскую работу с точки зрения прикладного использования. Аспирантам первого набора будет предложено на выбор: создание издательского проекта; кураторского проекта; мультимедийного проекта или разработка онлайн курса на основе их диссертационного исследования. В дальнейшем линейка практических курсов аспирантуры «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» будет расширяться.

Также, в ходе обучения аспирант познакомится с различными актуальными образовательными методиками, необходимыми для успешного ведения преподавательской деятельности в области искусствоведения и визуальной культуры (в частности, преподавание с использованием онлайн технологий и др.).

Таким образом, выпускник данной программы будет подготовлен к трем основным траекториям своего дальнейшего профессионального развития: исследовательской, педагогической и проектной работе.

Для успешной подготовки аспирантов и реализации исследований в данной области Школой дизайна НИУ ВШЭ проведена работа по поиску специалистов, способных осуществлять научное руководство в перечисленных областях на высоком профессиональном уровне. Получено согласие на участие в данном проекте: Соловьев Николай Кириллович, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой истории и теории декоративного искусства и дизайна МГХПУ им. С.Г. Строганова; Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе МГХПУ им. С.Г. Строганова; Бесчастнов Николай Петрович, доктор искусствоведения, профессор, декан института искусств Российского Государственного Университета им. Косыгина А.Н. (Технологии. Дизайн. Искусство); Назаров Юрий Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, лауреат премии Мэрии Москвы, президент Союза дизайнеров России; Петушкова Галина Ивановна, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии правительства РФ в области образования, заведующая кафедрой дизайна костюма Российского Государственного Университета им. Косыгина А.Н. (Технологии. Дизайн. Искусство); Алябьева Людмила Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», Сироткина Ирина Евгеньевна, кандидат психологических наук, PhD, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН; Дашкова Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ.

Целью образовательной программы по профилю 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» является подготовка специалистов высшей квалификации в области теории и истории искусства для академической и неакадемической сферы, способных реализовать себя как в исследовательском (теоретическом), так и в проектном поле в области искусствоведения.

Задачами образовательной программы подготовки аспирантов по профилю 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» являются:

- выработка навыков современной научной коммуникации, включая подготовку и написание научных статей по теме диссертационного исследования, навыков работы в современной научно-коммуникативной среде, направленных на публикацию результатов своих исследований в отечественных и зарубежных академических журналах высокого уровня, участие в конференциях и других формах научной коммуникации;

- создание условий для включения аспирантов в контекст современных искусствоведческих исследований и проектов международного уровня в рамках взаимодействия с признанными учеными и специалистами в области искусствоведения и визуальной культуры (искусствоведы, арт-менеджеры, кураторы и т.д.);

- формирование у аспирантов условий и стимулов для систематической научно-исследовательской работы по теме диссертационного исследования, а также для проведения проектных разработок;

- формирование условий для успешного создания и дальнейшей реализации практических проектов аспирантов по тематике проведенного диссертационного исследования;

В результате программа призвана сформировать у аспирантов как исследовательские, так и прикладные навыки, необходимые для профессиональной реализации в области теории, истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

Целевая аудитория: критерии набора аспирантов,

величина предполагаемого потока.

Аспирантская программа «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» ориентирована на следующих абитуриентов:

Выпускники магистратуры и специалитета таких вузов как НИУ ВШЭ, РГГУ, МГУ [им. М.В. Ломоносова](http://www.msu.ru/info/documents.html#ustav), СПбГУ, ЕУСПб («Европейский университет в Санкт-Петербурге), МВШСЭН и пр. по направлениям история искусства, культурология, теория моды, дизайн, история, журналистика и других гуманитарных специальностей, желающих продолжить образование и совершенствовать профессиональные навыки в области теории и истории визуальной культуры, перформативных искусств, изобразительного искусства XX-XXI вв., дизайна, архитектуры, теории моды.

Требования к поступающим:

Прием на аспирантскую программу «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» определяется российским законодательством, Правилами приема в аспирантуру НИУ ВШЭ.

Прием в аспирантуру происходит на основании конкурсного отбора. Конкурсный отбор осуществляется на основе:

- собеседования по специальности;

- сдачи экзамена по иностранному языку.

В ходе собеседования по специальности поступающий должен продемонстрировать:

* высокую мотивацию и понимание своих целей, поступающий должен сформулировать причины, по которым он выбрал данную программу обучения, а также описать свои ожидания от обучения;
* коммуникационные навыки.

Экзамен по иностранному языку проводится в соответствии с общими правилами проведения данного экзамена для поступающих в аспирантуру НИУ ВШЭ.

Первый прием в аспирантуру на коммерческие места планируется 1 ноября 2017 года. Предполагается, что первый набор будет в количестве 15 коммерческих мест. В дальнейшем прием в аспирантуру должен возрасти до 30 человек в год.

Международный и отечественный опыт в избранной сфере, особенности проекта в свете этого опыта.

Проведя анализ образовательных программ аспирантуры можно отметить, что в настоящее время в России ряд вузов, реализуют сходные аспирантские программы.

Похожими по тематике подготовки можно назвать программы, реализуемые по специальности 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» такими ВУЗами как: РГГУ, МГХПА им. С.Г. Строганова, МПГУ, Государственный университет искусствознания, Санкт-Петербургская государственная художественно – промышленная академия им. А.Л. Штиглица, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. Однако, данные вузы, по большей части, используют традиционный подход в обучении аспирантов, который ориентирован на стандартные методы исследования и подготовку классического исследователя, нацеленного на реализацию карьеры в научной и педагогической сфере. Анализ учебных планов данных ВУЗов позволяет сказать, что в них преимущественно осуществляется подготовка исследователя без наличия практических навыков. В частности аспиранты обучаются по таким дисциплинам как: «История искусствоведения», «История и теория изобразительного искусства и архитектуры», «Практики анализа визуальных искусств», «Актуальные проблемы художественного анализа» и другим теоретическим дисциплинам. Самой близкой к нашей образовательной программе можно назвать программу МГХПА им. С.Г. Строганова, она содержит небольшие специализированные курсы, такие как «Инновационные направления художественного и проектного творчества» и «Иконография и иконология». Также, данный ВУЗ близок к нам объему набора аспирантов, так в 2016 году в их аспирантуру по данному направлению поступило 6 человек на бюджетные места и 11 на коммерческие места (для сравнения контрольные цифры приема в "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" в 2016 г. были меньше: 4 места на бюджетной основе и 7 мест на коммерческой). В 2016г. в МГХПА им. С.Г. Строганова защитили диссертации по специальности 17.00.04 тринадцать кандидатов наук и один доктор наук (в том числе под руководством наших потенциальных научных руководителей аспирантов Соловьева Н.К., Лаврентьева А.Н.). Однако, в образовательной программе данного ВУЗа нет курсов, практического характера, создающих наше конкурентное преимущество.

Рассматривая мировой опыт можно отметить интересные программы по направлению Art History, Theory, and Criticism в таких вузах и исследовательских институтах как: The Courtauld Institute of Art, London; Columbia University, NY; University of Pennsylvania, Philadelphia; Cornell University, NY и др. В рамках данных программ осуществляется подготовка исследователя более современного формата. Исследования, реализуемые в них аспирантами, характеризуются применением не только дескриптивных методов, традиционных в сегодняшнем научном знании, но и использованием современных аналитических междисциплинарных подходов.

В качестве основных партнеров нашего образовательного проекта будут выступать Winchester School of Art at Southampton University, UK (Dr. Joanne Turney), Department of Media Studies, Centre for Fashion Studies at Stockholm University (Dr. Louise Wallenberg), а также Ryerson School of Fashion, Toronto, Canada (Dr. Alison Matthews David).

В настоящий момент в данной сфере отсутствует аспирантская программа, включающая в себя подготовку как исследователя - преподавателя, так и практика в области истории и теории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, что делает нашу программу уникальной в своем роде.

Характеристика сегмента рынка образовательных услуг, основные конкуренты, сравнительные преимущества ОП

Проведя анализ основных конкурентов нашей образовательной программы можно отметить, что предложенная программа отличается от них наличием набора вариативных дисциплин практического характера. Выпускник данной программы способен на высоком уровне осуществлять исследовательскую деятельность, и, в тоже время, может легко перевести свой проект в творческое, прикладное поле.

Важную роль в обучении аспирантов будет играть то, что на базе проектных лабораторий (в частности Проектной лаборатории Школы дизайна НИУ ВШЭ) аспирант всегда может получить консультации не только от теоретиков, но и от практиков в выбранной сфере. Таким образом, создается беспрецедентная ситуация, объединяющая теоретиков и практиков на одной площадке, что позволит создавать качественные проекты высокого уровня на основе синтеза теории и практики.

Конкурентным преимуществом представленной аспирантской программы является синтез современного научного исследовательского подхода и практической реализации аспирантами собственных проектов.

Это дает основание надеяться, что программа вызовет интерес со стороны потенциальных абитуриентов и не встретит конкуренции на рынке образовательных услуг.

Проведя анализ диссертационных советов по специальности 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» можно сказать, что в настоящее время советы по данной специальности функционируют в следующих организациях: Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; ФГБУК "Государственный Русский музей"; ФГБНИУ "Государственный институт искусствознания"; ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"; ФГБОУ ВПО "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"; ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"; ФГБОУ "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" совместно с ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ.

Предполагаемое место защиты наших аспирантов в диссертационном совете Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова и в диссертационном совете РГУ им. А.И. Герцена совместно с Санкт-Петербургским государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ.

«Портрет выпускника»

Выпускник аспирантской программы «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» является исследователем нового формата, обладающим теоретической подготовкой для ведения исследовательской деятельности и практическими навыками в избранном поле.

Благодаря сочетанию теоретической и практической подготовки выпускники программы соответствуют современным запросам рынка и смогут найти себя в различных российских и международных организациях, ВУЗах, компаниях, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью в области истории и теории визуальной культуры, в том числе изобразительного искусства, фотографии и кинематографа, перформативных искусств, архитектуры, дизайна и моды XX-XXI вв.

Данные специалисты готовятся к профессиональной деятельности в следующих областях:

Академическая область (научно-исследовательская деятельность; преподавательская деятельность).

Неакадемическая область (кураторская деятельность; издательская деятельность; экспертно-аналитическая деятельность в организациях культуры и искусства).

Потенциальными работодателями для выпускников аспирантской программы выступают:

* Отечественные и зарубежные вузы, научно-исследовательские учреждения, исследовательские центры высших учебных заведений, которым требуются высококвалифицированные исследователи и преподаватели в области теории и истории изобразительного и декоративно – прикладного искусства и архитектуры;
* Экспертные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере теории и истории искусства;
* Музеи, галереи, лектории;
* Издательства;
* Иные проектные организации, осуществляющие свою деятельность в области теории и истории искусства;
* Федеральные, региональные и муниципальные учреждения, которым требуются квалифицированные специалисты в области теории и истории искусства;
* Отечественные и международные корпоративные структуры частного бизнеса, некоммерческие организации, общественные ассоциации и фонды, реализующие гуманитарные и культурные программы.

Структура учебного плана

Аспирантская программа «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» реализуется рамках направления 50.06.01 «Искусствоведение» и соответствует образовательному стандарту СУОС НИУ ВШЭ по данному направлению.

Аспирантская программа включает в себя следующие **учебные курсы**

Цикл общих дисциплин

Базовая часть

1. История и философия науки
2. Иностранный язык

Вариативная часть

Обязательная часть

1. Современная теория, история и методология исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры
2. Методология диссертационного исследования
3. Педагогика высшей школы

Дисциплины по выбору (1 из 4)

1. Издательский проект
2. Кураторский проект
3. Мультимедийный проект
4. Разработка онлайн курса

Практики

Научно – исследовательская практика

В рамках данной практики предполагается самостоятельная работа аспирантов в различных библиотеках, фондах и проведение исследовательской работы по теме диссертационного исследования. Результатом прохождения практики должна стать подготовка академических текстов по теме диссертации, и их апробация на российских и зарубежных научных мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах и т.д.). Минимальным итогом прохождения практики должно стать выступление аспиранта с научным докладом на конференции.

Научно – педагогическая практика

В рамках данной практики аспирант приобретает практические навыки преподавания дисциплин по истории и теории искусства или иным дисциплинам в высшем учебном заведении. В ходе данной практики аспирант привлекается к проведению семинарских занятий, организации открытых лекций, реализуемых Школой дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Проектная практика

В рамках данной практики аспирант осуществляет отработку основных проектных навыков, полученных в ходе обучения. Результатом данной практики должна стать презентация выполненного проекта. Практика может проходить в различных профильных организациях или в лабораториях НИУ ВШЭ.

Концепция научно-исследовательской работы аспирантов, в том числе возможности встраивания аспирантов в научно-исследовательские проекты НИУ ВШЭ

Обязательная часть

Научно - исследовательский семинар

Одной из форм научно-исследовательской работы аспирантов является научно-исследовательский семинар (НИС). Работа в рамках НИС включает в себя очную часть, которая проходит в рамках аудиторных учебных занятий и самостоятельную работу.

В рамках аудиторной работы аспиранты обсуждают ход проведения своих исследований с руководителями. При этом формируются навыки систематической научно – исследовательской работы, аспиранты получают опыт подготовки научных публикаций, а также осваивают различные формы научной коммуникации и научной дискуссии. В рамках семинара аспиранты демонстрируют промежуточные результаты работы над диссертационным сочинением и определяют дальнейшие этапы исследования.

Научно-исследовательский семинар проводится в течение всего срока обучения в аспирантуре, под руководством ведущих преподавателей НИУ ВШЭ, являясь обязательной частью учебного и исследовательского процесса. Также, для решения различных задач в качестве преподавателей могут быть приглашены ведущие российские и зарубежные специалисты в соответствии с профилем работы аспирантов.

В рамках НИС должны быть сформированы следующие навыки:

* умение ставить научно - исследовательские задачи,
* овладение современными формами исследовательской работы и методологии исследований,
* формирование навыков самостоятельной академической работы,
* умение организовать поиск и анализ различных видов информации,
* умение корректно и аргументированно вести защиту собственных научно – исследовательских решений и концепций в рамках дискуссии,
* овладение навыками написания научных текстов, подготовки научных публикаций.

Публикация научных статей в журналах из перечня ВАК или международных системах цитирования

В ходе обучения аспирант должен подготовить три статьи в журналах из перечня ВАК, демонстрирующие результаты его научно – исследовательской работы. Две из этих статей должны быть опубликованы к моменту завершения обучения аспиранта.

Научные исследования по выбору

В процессе обучения аспиранты могут выбрать различные виды научно – исследовательской работы, ориентирующие их на развитие определенного профессионального трека. Выбор осуществляется из трех основных направлений:

- исследовательская и научно – публикационная деятельность;

- методическая и образовательная деятельность;

- разработка и изготовление медиа продуктов научно – практического характера.

В рамках исследовательской и научно – публикационной деятельности аспирант может выступать на научных и научно – практических конференциях, участвовать в работе круглых столов по теме своего исследования, заниматься подготовкой и публикацией статей, и осуществлять иные виды исследовательской деятельности.

При выборе методической и образовательной деятельности аспирант занимается изучением и анализом традиционных и инновационных методов, используемых в настоящий момент в образовании, разрабатывает собственные курсы и методики, апробирует их на практике.

В рамках разработки и изготовлении медиа продуктов научно – практического характера, аспирант получает навыки практической реализации результатов своей исследовательской деятельности. В ходе данной работы аспирантом осуществляется подготовка проектов (выставок, книг, монографий, издательского, мультимедийного проекта и пр.) по материалам своего исследования.

Характеристика кадрового потенциала, собственного и привлекаемого со стороны, а также имеющихся и требуемых для реализации ОП ресурсов

Основой кадрового обеспечения аспирантской программы «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» являются ведущие исследователи в области теории и истории визуальной культуры, в том числе изобразительного искусства, фотографии и кинематографа, перформативных искусств, архитектуры, дизайна и моды XX-XXI вв., а также ведущие практики для реализации прикладных проектов, которые являются неотъемлемой частью данной программы.

Характеристика кадрового потенциала, осуществляющего научное руководство

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.

В качестве научных руководителей Школа дизайна планирует привлекать ведущих исследователей в области теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В настоящий момент достигнуты договоренности о руководстве с пятью докторами искусствоведения и тремя кандидатами наук.

Характеристика кадрового потенциала, привлекаемого к работе постоянно действующего аспирантского семинара, коллегиальной оценки работы аспирантов.

В качестве основных преподавателей аспирантского семинара будут выступать научные руководители аспирантов. Также, для решения различных задач в качестве преподавателей могут быть приглашены ведущие российские и иностранные специалисты в соответствии с профилем работы аспирантов.