МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2022.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»
форма обучения — очная
год начала подготовки — 2022

Шифр	Наименование дисциплины	Аннотация дисциплины
2.1.1	История и философия науки	Современная ситуация в обществе предъявляет растущие требования к общему кругозору научных кадров, к уровню их теоретической и методологической подготовки. В этой связи философская подготовка молодых ученых, овладение ими минимумом знаний по истории и философии науки являются важнейшим условием их творческого роста и успешной научной работы. Освоение знаний в области философии науки как таковой и искусствоведения в частности; знание содержания основных методов современной науки, принципов формирования научных гипотез и критерии выбора теорий, формирования понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями культуры; создание философского образа современной науки; подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной области исследования. Важная цель дисциплины — прочное знание: истории и философии искусствоведения; искусствоведения как науки; проблемы классификации искусства; аксиологии искусства; особенности искусствоведческого исследования; художественной критики, ее функций, форм и задач. Философская подготовка аспирантов и соискателей академии осуществляется на основе действующей программы для аспирантов нефилософских специальностей, доработанной с учетом современных социальных реалий. **Цель изучения дисциплины состоит**: в углублении общетеоретических знаний и повышении методологической культуры аспирантов, имеющих высшее образование и готовящихся к самостоятельной научной деятельности; совершенствовании гуманитарного образования аспирантов, формировании у них способностей к творчеству и активной позиции в профессиональной деятельности. **Объект изучения учебной дисциплины** — наука как общественное явление, социальный институт и система теоретических знаний об эволюции человека, природы и общества. **Предмет изучения учебной дисциплины** — познание общих закономерностей, познавательных и ценностных ориентиров становления и развития науки как общественного явления, всей системы наук в историческом процессе и определение философско-методологических основ их функционирования в современных условиях. **Основные разделы:** История науки; Философия науки (общие проблемы); Методологические проблемы социально-гуманитарных наук.
2.1.2	Иностранный язык (Английский)	Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки научных и научно-педагогических, которые в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение, вести научную и профессиональную деятельность в иноязычной среде. Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных

		требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной и профессиональной сфере в форме устного и письменного общения. Освоение знаний в области иностранных языков, закрепление лексических, орфографических правил, развитие навыков общения, усвоение профессиональной терминологии и умение общаться со специалистами в своей области устно и письменно, умение вести поиск научной литературы по теме диссертационного исследования как в области печатных источников, так и в системе телекоммуникационной сети Интернет, пополнение словарного запаса. Данная дисциплина является важным составным компонентом высшего образования (уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров), особенно в период современных интеграционных процессов, вызванных глобализацией. Владение иностранным языком позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное основной образовательной программы и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов. **Целью обучения аспирантов** иностранному языку является совершенствование навыков владения иностранным языком и его практическое использование в научно-исследовательской работе, формирование умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих **задач:** — поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы для развития межличностных коммуникаций в сфере научной и профессиональной деятельности; — расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; — развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения; — развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; — реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. **Основные разделы:** Исследовательская работа на иностранном языке; Подготовка материалов диссертационного исследования; Использование компьютерных технологий в исследовании; Презентация исследования; Подготовка к кандидатскому экзамену; Академическая конференция на иностранном языке.

		Подготовка текста на иностранном языке.
2.1.3	Специальная дисциплина. Проблемы современного искусствознания (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)	Освоение знания и понимания актуального художественного процесса во всех видах пластических искусств — архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. Формирование умения профессионально анализировать произведения современного искусства, используя формально-стилистический, историко-культурный, иконологический и иконографический факторы в развитии истории искусства. Формирование общей художественной картины современности, опираясь на ключевые произведения архитектуры, скульптуры, живописи, графики, дизайна, а также теоретические работы современных исследователей искусства и материалы художественной критики. **Цель дисциплины** — сформировать у аспирантов понимание актуального художественного процесса во всех видах пластических искусств – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. Сформировать умение профессионально анализировать произведения современного искусства, используя формально-стилистический, историко-культурный, иконологический и иконографический факторы в развитии истории искусства. Сформировать общую художественную картину современности, опираясь на ключевые произведения архитектуры, скульптуры, живописи, графики, дизайна, а также теоретические работы современных исследователей искусства и критические тексты. **Задачами дисциплины являются:** — познакомить аспирантов с основными стилевыми направлениями современного искусства; — познакомить обучающихся с наиболее влиятельными теориями, объясняющими актуальный художественный процесс; — показать многообразие технических возможностей актуальных направлений современного искусства, охарактеризовать особенности различных медиа – живописи, графики, скульптуры, видео, фотографии, инсталляции, перформанса; — выработать у обучающихся навыки профессионального художественного анализа произведений актуальных направлений современного искусства. **Основные разделы дисциплины:** Искусство стран западной Европы и США 1940-х -1950-х гг.; Искусство стран западной Европы и США 1960-х -1970-х гг; Постмодернизм как культурная ситуация; Неоэкспрессионизм и трансавангард; Реализмы XX-XXI в.; Архитектура рубежа XX-XXI в.; Художественные направления начала XXI в.

2.1.4	Теория и методология искусствознания	Дисциплина содержит систематическое изложение основных исследовательских методов и подходов, выработанных искусствознанием на протяжении его развития как научной дисциплины и имеющихся в арсенале этой науки на сегодняшний день. Предполагается как историческое описание возникновения, сложения и исчезновения тех или методов (элементы историографии науки: история науки как история ее исследовательских приемов), так и обзор современного состояния методологии истории искусств и перспектив ее дальнейшего развития. Каждый методологический подход рассматривается вначале с точки зрения своих теоретических (философских, идейных, культурных и т.д.) предпосылок и установок (тем самым курс «Теории и методологии…» соотносится с курсом «Эстетики»). Далее следует краткая история сложения данного метода, а также упоминаются те исследователи, в творчестве которых он нашел свое типичное проявление (притом, что некоторые ученые, совмещавшие в своей деятельности несколько подходов, могут упоминаться сразу в нескольких разделах). По необходимости рассматриваются и соответствующие тексты, в которых данный методологический принцип нашел свое достаточно типичное проявление. По возможности, каждой методологической традиции находятся ее отечественные представители и аналогии. Особо подчеркивается открытый, принципиально не абсолютный характер каждой методики, предназначенной для решения конкретного спектра задач, что предполагает возможность выбора и другого исследовательского профиля, иной методологической перспективы. **Основной целью** курса является овладение навыками сознательного и целенаправленного использования того или иного подхода применительно к конкретной научной ситуации с одновременной ориентацией во всей системе методов и во всем корпусе основополагающих научных текстов, что позволяет избегать любых форм идеологического и концептуального догматизма. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих **задач**: — сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития литературы по истории искусства; — ознакомить аспирантов с исторической эволюцией искусствоведческих жанров; — охарактеризовать методы системного изучения истории искусства; — показать особенности современных искусствоведческих школ и направлений; — проанализировать новейшие подходы к периодизации истории искусства, продемонстрировать их связь с современными направлениями развития искусства. *Образовательные задачи направлены на:* — освоение и критический анализ исторической специфики искусствоведческих жанров — проведение концептуального анализа методологической специфики памятников искусствоведческой мысли; — сравнительно-исторические сопоставления памятников искусствоведческой мысли с целью выявление законов исторической преемственности. В МГХПА им. С.Г. Строганова дисциплина «*Теория и методология искусствознания*» проходит на

		протяжении первого семестра обучения в рамках основной образовательной программы высшего образования, учитывающей современные действующие и актуальные требования к общему кругозору и уровню подготовки научных и научно-педагогических кадров. **Объект** изучения учебной дисциплины — теоретические основы науки об искусстве, методологические подходы и концепции, рассмотренные в историко-хронологической перспективе от античности до наших дней. **Предмет** изучения учебной дисциплины — тексты, затрагивающие широкий круг художественных и эстетических проблем, историю создания и особенности отдельных произведений искусства, творчество отдельных мастеров и их объединений, искусство стран, эпох и цивилизаций, историю стилей и т.д. — тексты, рассмотренные с точки зрения методологии их авторов, их теоретических и концептуальных установок. **Основные разделы дисциплины:** Общетеоретические (эпистемологические и когнитологические) предпосылки и источники методологии истории искусства; История науки как история ее методов (пути сложения современного искусствознания); Анализ формы (морфология искусства); Семантический подход; Междисциплинарные тенденции.
2.1.5	Методология ведения диссертационного исследования и научно-исследовательской работы	Освоение методов ведения научно-исследовательской деятельности, написания, подготовки к защите и защиты диссертационного исследования, создания широкого круга научных трудов разных жанров и направлений в области искусствоведения: «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн», проведения междисциплинарных исследований и научно-практических мероприятий. В ходе освоения дисциплины у аспирантов должно сформироваться представление о единстве проектной и художественной культуры, сложных взаимосвязях искусства, дизайна и социума, влиянии теоретических моделей искусства и дизайна на развитие сферы изобразительного и декоративного искусства, архитектуры и дизайна. **Цель освоения дисциплины**: теоретическая и методологическая подготовка научных и научно-педагогических кадров в части проведения научно-исследовательской работы (далее НИР), формирование у обучающихся представления о средствах и методах ведения НИР в сфере искусствознания по направлениям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн», о структуре и инструментах НИР, современных жанрах и видах научных исследований, особенностях творческой деятельности и методиках активизации творческого поиска **Задачи дисциплины:** — формирование представлений о специфике НИР; — ознакомление со структурой НИР и содержательными блоками исследований; — ознакомление с жанрами и видами научных работ, требованиями работы с библиографическими источниками; — выработка навыка системного анализа и оценки произведений искусства и проектных решений с

		точки зрения социально-функциональных требований, технологических факторов и композиционно-образных характеристик; — понимание закономерностей и процессов творческой деятельности, методов активизации творческого поиска; — формирование системного, комплексного подхода в оценке явлений, связанных с объектами исследования; — формирование навыков построения типологий и классификаций объектов исследования. **Основные разделы дисциплины:** Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере искусствознания, Проблемы активизации творческого поиска в проектной и художественной деятельности, Наука и научные методы в проектно-художественной деятельности, Наука, искусство и технология.
2.1.6	Актуальные проблемы художественного анализа	Дисциплина предполагает освоение знания и понимание основ и закономерностей художественного формообразования во всех видах пластических искусств – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. Формирование умения видеть и анализировать историко-культурные, семантические, иконографические и иконологические формально-образные и формально-стилистические факторы в развитии истории искусства. **Цель изучения дисциплины —** сформировать у аспирантов представление и практические навыки использования одной из главных методик научного искусствоведческого исследования: формального художественного анализа произведений искусства. Создать необходимую базу для дальнейшего формирования творческого мировоззрения и научного исследования аспирантов. **Задачи дисциплины:** — в контексте основных художественных стилей и направлений показать, как общие принципы стилеобразования проявляются в различных областях художественного творчества; — сформировать представление о характере каждого исторического периода с точки зрения технико-технологических особенностей и принципов формообразования; — познакомить с основными памятниками и именами наиболее известных художников и мастеров; — сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой; — аспиранты должны усвоить основы художественного анализа произведений художественного творчества, понимать, как технико-технологические приемы влияют на характер формообразования и декорирования; — овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические процессы. **Основные разделы:** Художественный стиль; Художественный метод; Слагаемые художественного

		образа; Слагаемые художественного образа в различных видах художественной и проектной деятельности (архитектура, скульптура, живопись, графика, дизайн)
2.1.7	Педагогика творчества	Дисциплина направлена на получение аспирантами теоретических основ педагогической и научно-исследовательской работы кадров высшей квалификации, изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение знаниями о проведении отдельных видов учебных занятий по дисциплинам творческой направленности **Целью освоения дисциплины** является получение аспирантами педагогических знаний и умений в области преподавания специальных творческих дисциплин, способов реализации педагогической деятельности, направленной на развитие креативности обучаемого с учетом его психологических особенностей, способам педагогического взаимодействия и оценки своей деятельности и действий. **Задачи дисциплины:** — Освоение базовых понятий современной психолого-педагогической науки в контексте преподавания специальных дисциплин для принятия верной стратегии и тактики в образовательном процессе творческого ВУЗа; — Получение представления о современных образовательных технологиях преподавания специальных творческих дисциплин в ВУЗе; — Освоение системного подхода в оценке явлений, факторов и этапов обучения творчеству, навыкам теоретического, методического анализа педагогических систем, направленных на развитие творчества; — Моделирование траектории дальнейшего профессионального, духовно- нравственного совершенствования студента-аспиранта, преподавателя. Курс дисциплины состоит из лекций, которые ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся. **Основные разделы дисциплины:** Роль творчества в жизнедеятельности человека; Психология творчества; Педагогика творчества; Педагогическое творчество.
2.1.8.1	Иконография и иконология	Дисциплина направлена на формирование у аспирантов комплексного представления об основных путях развития теории и методологии истории искусства, освоение методологического потенциала и исторического своеобразия иконографического и иконологического методов искусствознания. **Цель освоения дисциплины**: продемонстрировать методологический потенциал и историческое своеобразие иконографического и иконологического методов. **Задачами дисциплины «Иконография и иконология» являются:** — сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития литературы по истории искусства; — охарактеризовать иконографический и иконологический методы системного изучения истории искусства; — ознакомить аспирантов с исторической эволюцией иконографического и иконологического методов;

		— показать особенности современных иконографических и иконологических школ и направлений. *Образовательные задачи направлены на:* — освоение и критический анализ исторической специфики искусствоведческих жанров; — проведение концептуального анализа методологической специфики памятников искусствоведческой мысли иконографического и иконологического направлений; — сравнительно-исторические сопоставления методик авторов, работающих в области иконографии и иконологии, с целью выявление законов исторической преемственности. **Основные разделы:** Иконография. Сущность метода; Иконографический метод в русской исследовательской традиции; «Иконологический проект». Сущность метода и его формирование; Иконология Аби Варбурга и Эрвина Панофского; Традиции иконологического метода; Иконология в архитектуре.
2.1.8.2	Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике	Дисциплина призвана сформировать у обучающихся комплексное представление об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства, сочетающего множество факторов, формирующих визуальный облик того или иного художественного проекта, выявляющих особенности синтеза различных средств образной выразительности, художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические элементы. Дисциплина служит основой для: — ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях; — осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности. **Цель освоения дисциплины** — создание у будущих кадров высшей квалификации в сфере искусствознания представления об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства, сформированного на основе представленных на лекциях материалов по истории культуры, искусства и дизайна, а также знаний в области мультимедийного искусства и информационных технологий. Также дисциплина ставит своей целью научить видеть объект искусства как сочетание множества факторов, впечатлений, творческих авторских особенностей художника. Ознакомить с понятием «проектная культура» для более точного и чуткого отношения искусствоведа к исследуемому объекту. Научить заострять внимание на множестве факторов, формирующих визуальный облик того или иного художественного проекта. Проследить на примере различных жанров и эпох искусства тягу к синтезу различных средств образной выразительности, созданию художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические элементы. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы. Сформировать у аспирантов представление об актуальном художественном процессе, происходящем на стыке художественной и проектной культуры. **Задачами дисциплины являются:** — сформировать представление об актуальных информационных и мультимедийных технологиях; — в контексте развития культуры, искусства и дизайна показать, как формируются жанры искусства,

		сочетающие в себе множество средств художественной выразительности (образ, звук, движение, жест); — на историческом и современном материале продемонстрировать актуальные тенденции как в художественном процессе (акт творчества), так и искусствоведческой и музейно-выставочной практике (акт исследования); — выработать навыки аналитической оценки произведений мультимедийного и информационного искусства; — закрепить на практике умение находить параллели и точки соприкосновения в различных жанрах и эпохах искусства; научить анализировать объект искусства как элемент единого поля культуры, работать со сценарием будущей выставки, опираясь на новейшие информационные и цифровые технологии; — сформировать основные общекультурные, общие профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы. **Основные разделы:** Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства; Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции; Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике.