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)
«Техническая эстетика и дизайн»
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.<br>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.<br>Философская подготовка аспирантов и соискателей академии осуществляется на основе действующей программы для аспирантов нефилософских специальностей, доработанной с учетом современных социальных реалий.<br>**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.<br>**Объект изучения учебной дисциплины** — наука как общественное явление, социальный институт и система теоретических знаний об эволюции человека, природы и общества.<br>**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.<br>**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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>**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.<br>Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих **задач:**<br>— поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы для развития межличностных коммуникаций в сфере научной и профессиональной деятельности;<br>— расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка;<br>— развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;<br>— 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;<br>— 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.<br>**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 дизайна (теория и методология) | Дисциплина знакомит с историей сложения теоретических концепций в сфере дизайна; приоритетами в различных сферах дизайна, складывавшихся в различные исторические периоды; с основными факторами влияющими на развитие профессиональной деятельности в промышленном, средовом, графическом и прочих видах дизайна, с методами и средствами проектного анализа.<br>**Цель дисциплины** — подготовить аспиранта к решению профессиональных задач в сфере проблем взаимодействия теории, методологии, технико-технологических и социокультурных процессов в сфере дизайна и художественного формообразования в различных областях проектно-художественной деятельности, подготовить к самостоятельной проектной, научно-исследовательской и педагогической деятельности.<br>А также дать понимание особенностей комплексного формирования предметно-пространственной и информационной среды средствами дизайна, взаимовлияние искусства, науки и технологий в меняющемся мира, умение анализировать современные процессы в сфере промышленной технологии (включая и информационные технологии), социокультурной сфере, сфере профессионального проектно-художественного творчества, умение критически осмыслять и выявлять актуальные тенденции развития дизайна в области формирования предметно-пространственной и информационной среды. Создать необходимую базу для дальнейшего формирования творческого мировоззрения аспирантов, становления их как высококвалифицированных профессионалов в сфере дизайна, педагогов и научных работников.<br>**Задачами дисциплины являются:**<br>— раскрыть место и роль теоретико-методологических основ дизайн-деятельности в формировании проектно-художественной культуры дизайна;<br>— сформировать современное представление о взаимодействии технико-технологических и функционально-потребительских факторов в сфере дизайна с процессами художественного формообразования в решении социокультурных, экологических, утилитарно-конструктивных и коммуникативных задач;<br>— раскрыть влияние социокультурных факторов в решении эстетических, художественно-образных, функциональных и коммуникативных проблем комплексного формирования предметно-пространственной среды;<br>— сформировать представление о дизайне как комплексной проектно-художественной деятельности, включающей помимо решения конструктивно-технологических и функциональных вопросов – учет образно-семантических факторов в проектировании и восприятии предметно-пространственной и информационной среды;<br>— научить системному подходу в оценке явлений, факторов и последствий дизайн-проектирования, навыкам теоретического, композиционного и проектно-художественного анализа произведений дизайна, пониманию особенностей тех или иных специализаций, генезиса развития предметного мира и информационного пространства в совокупности социокультурных, стилистических, проектно- |

| | | |
|---|---|---|
| | | художественных, композиционных, функциональных и конструктивно-технологических факторов;<br>— научить системному подходу в оценке явлений, связанных с теорией и практикой дизайна, во взаимосвязи с социально-экономическими условиями, культурой в целом и искусством в частности, научно-техническими достижениями общества;<br>— аспиранты должны усвоить основы проектно-художественного, социокультурного и семиотического анализа произведений дизайна, понимать, как совокупность факторов, (включающих технико-технологические, социокультурные, коммуникативные факторы) влияет на характер промышленных изделий, комплексов, информационной среды; стиле- и формообразование, проектные концепции и сценарии развития предметно-пространственной среды в различные исторические эпохи;<br>— познакомить с основными блоками культурных образцов в различных областях дизайна, представляющих примеры эталонных дизайнерских решений и грамотного профессионального учета совокупности социокультурных, технико-технико-технологических и функционально-потребительских факторов;<br>— сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;<br>**Основные разделы:** Место дизайна в культуре. Теория дизайна. Определение понятий, место теории в структуре дизайн-деятельности. Теоретические и методические основы проектирования в промышленном дизайне. Профессиональная организация современной дизайнерской деятельности. |
| 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.<br>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.<br>**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.<br>Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих **задач**:<br>— сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития литературы по истории искусства;<br>— ознакомить аспирантов с исторической эволюцией искусствоведческих жанров;<br>— охарактеризовать методы системного изучения истории искусства;<br>— показать особенности современных искусствоведческих школ и направлений;<br>— проанализировать новейшие подходы к периодизации истории искусства, продемонстрировать их связь с современными направлениями развития искусства.<br>*Образовательные задачи направлены на:*<br>— освоение и критический анализ исторической специфики искусствоведческих жанров<br>— проведение концептуального анализа методологической специфики памятников искусствоведческой мысли;<br>— сравнительно-исторические сопоставления памятников искусствоведческой мысли с целью выявление законов исторической преемственности.<br>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.<br>**Объект** изучения учебной дисциплины — теоретические основы науки об искусстве, методологические подходы и концепции, рассмотренные в историко-хронологической перспективе от античности до наших дней.<br>**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.<br>**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.<br>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.<br>**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<br>**Задачи дисциплины:**<br>— формирование представлений о специфике НИР;<br>— ознакомление со структурой НИР и содержательными блоками исследований;<br>— ознакомление с жанрами и видами научных работ, требованиями работы с библиографическими источниками;<br>— выработка навыка системного анализа и оценки произведений искусства и проектных решений с точки зрения социально-функциональных требований, технологических факторов и композиционно-образных характеристик;<br>— понимание закономерностей и процессов творческой деятельности, методов активизации творческого поиска;<br>— формирование системного, комплексного подхода в оценке явлений, связанных с объектами исследования;<br>— формирование навыков построения типологий и классификаций объектов исследования.<br>**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.<br>**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.<br>**Задачи дисциплины:**<br>— в контексте основных художественных стилей и направлений показать, как общие принципы стилеобразования проявляются в различных областях художественного творчества;<br>— сформировать представление о характере каждого исторического периода с точки зрения технико-технологических особенностей и принципов формообразования;<br>— познакомить с основными памятниками и именами наиболее известных художников и мастеров;<br>— сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;<br>— аспиранты должны усвоить основы художественного анализа произведений художественного творчества, понимать, как технико-технологические приемы влияют на характер формообразования и декорирования;<br>— овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические процессы.<br>**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<br>**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.<br>**Задачи дисциплины:**<br>— Освоение базовых понятий современной психолого-педагогической науки в контексте преподавания специальных дисциплин для принятия верной стратегии и тактики в образовательном процессе творческого ВУЗа;<br>— Получение представления о современных образовательных технологиях преподавания |

| | | |
|---|---|---|
| | | специальных творческих дисциплин в ВУЗе;<br>— Освоение системного подхода в оценке явлений, факторов и этапов обучения творчеству, навыкам теоретического, методического анализа педагогических систем, направленных на развитие творчества;<br>— Моделирование траектории дальнейшего профессионального, духовно- нравственного совершенствования студента-аспиранта, преподавателя.<br>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 | Инновационные направления художественного и проектного творчества | Дисциплина призвана сформировать у обучающихся комплексное представление об основных путях развития, перспективах и тенденциях современных художественно- творческих процессов во взаимосвязи с проектной культурой дизайна, об актуальной художественной практике, происходящей на стыке художественной и проектной культуры, структуре и инструментах искусствоведческого анализа новейших течений современного искусства и дизайна в их взаимосвязи.<br>**Цель освоения дисциплины**<br>Дисциплина нацелена на историко-теоретическую и методологическую подготовку будущих специалистов высшей квалификации в сфере искусствознания в части анализа новейших течений в области экспериментального художественного творчества и дизайна.<br>**Задачами дисциплины являются:**<br>— ознакомление с современными тенденциями художественного и проектного творчества<br>— изучение истории, направлений и творческих принципов дизайна, цифрового искусства, основных тенденций их развития;<br>— ознакомление с жанрами и направлениями экспериментального художественного творчества XX-XXI веков, основными выставочными площадками и информационными ресурсами;<br>— выработка навыка анализа и оценки тех или иных проектных решений;<br>— формирование осознанного отношения к художественным приемам и выразительным средствам, формирование представлений о взаимосвязи образа с технологическими и программными особенностями, спецификой использования таких факторов как интерактивность и алгоритмизация, медийность, а также средовой спецификой работы в области цифрового искусства;<br>— формирование системного, ансамблевого, комплексного подходов в оценке явлений, связанных с объектами современного, цифрового искусства, дизайна и их проектного моделирования;<br>— понимание роли концепции в проектировании, понимание процессов взаимодействия изобразительной и понятийной информации в ходе проектирования;<br>— понимание философско-эстетической подоплеки творческих концепций в сфере современного искусства при анализе инновационных направлений художественного и проектного творчества;<br>— понимание закономерностей и процессов современной творческой деятельности |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Основные разделы дисциплины:** Модернизм в проектной и художественной культуре XX века; Авангардные художественные практики первой половины XX века; Авангардные художественные практики второй половины XX века; Искусство и проектно-художественная деятельность в культуре информационного и пост-информационного общества; Глобальные тенденции и национальные влияния в современном художественном процессе. |
| 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.<br>Дисциплина служит основой для:<br>— ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;<br>— осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности.<br>**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.<br>**Задачами дисциплины являются:**<br>— сформировать представление об актуальных информационных и мультимедийных технологиях;<br>— в контексте развития культуры, искусства и дизайна показать, как формируются жанры искусства, сочетающие в себе множество средств художественной выразительности (образ, звук, движение, жест);<br>— на историческом и современном материале продемонстрировать актуальные тенденции как в художественном процессе (акт творчества), так и искусствоведческой и музейно-выставочной практике (акт исследования);<br>— выработать навыки аналитической оценки произведений мультимедийного и информационного |

| | | |
|---|---|---|
| | | искусства;<br>— 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;<br>— сформировать основные общекультурные, общие профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.<br>**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. |