

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Общая характеристика (концепция) образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре «Искусство и дизайн»

по научной специальности:

5.10.1. Теория и история культуры, искусства **5.10.3** Виды искусства

Общая характеристика (концепция) программы

Требования, на основе	«Требования к программам подготовки научных и
которых реализуется	научно-педагогических кадров в аспирантуре
программа	Национального исследовательского университета
	«Высшая школа экономики», (утверждены ученым
	советом НИУ ВШЭ 17.12.2021, протокол № 14)
Реквизиты и дата	Утверждена ученым советом 28.01.2022, протокол №
утверждения	1
Научные специальности	5.10.1. Теория и история культуры, искусства
программы	5.10.3 Виды искусства
Срок и форма обучения	3 года, очно
Язык обучения	Русский, английский
Сетевая форма	Нет
реализации	
Программа с	Нет
расширенной	
образовательной	
компонентой	
Направленность	Нет
(профиль) программы	
аспирантуры	
(адъюнктуры)	
Профильный	Диссертационный совет по искусству и дизайну
диссертационный совет	
НИУ ВШЭ	
Аспирантская школа	Аспирантская школа по искусству и дизайну

Результаты обучения по программе

Компонент	Полученные образовательные результаты
Образовательный	OP – 1. Сданный кандидатский экзамен (экзамены) по научной
компонент	специальности подготавливаемой диссертационной работы.
	ОР – 2. Освоенные дисциплин, предусмотренные учебным
	планом программы. Результаты обучения по дисциплинам
	устанавливаются программами дисциплин.
	ОР – 4. Доклад (ды) / участие с докладом (дами) на научной
	конференции/семинаре (в том числе на иностранном языке) по
	результатам проведенного научного исследования.
Научный	OP – 3. «Research proposal», включающий обоснование выбора
компонент	темы диссертации; обзор литературы по теме диссертации;
	развернутый план диссертационного исследования.
	ОР – 5. Подготовленные рукописи научных публикаций (в том
	числе на иностранном языке) для журналов и изданий,
	входящих в Web of Science, Scopus, MathSciNet / для изданий,
	входящих в список журналов высокого уровня,
	подготовленный в НИУ ВШЭ / для сборников материалов
	конференций уровня B, A или A* по CORE в соответствии с
	требованиями, установленными профильным
	диссертационным советом НИУ ВШЭ.
	OP – 7. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей
	в журналах и изданиях, входящих в Web of Science, Scopus,
	MathSciNet / в список журналов высокого уровня,
	подготовленный в НИУ ВШЭ / в сборники материалов
	конференций уровня B, A или A* по CORE в соответствии с
	требованиями, установленными профильным
	диссертационным советом НИУ ВШЭ.
	ОР – 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации
	(при подготовке диссертации в виде отдельной целостной
	работы).
	OP – 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации
	в соответствии с требованиями, установленными профильным
	диссертационным советом НИУ ВШЭ.
	OP - 6. Подготовленное резюме диссертации, в том числе на
	английском языке.
	ОР – 10. Успешное обсуждение диссертации на соискание
	ученой степени кандидата наук с выдачей заключения НИУ
	ВШЭ как организации, на базе которой выполнялась
	диссертация

Общая характеристика программы

Образовательная программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре «Искусство и дизайн» является логическим завершением выстроенной вертикали высшего искусствоведческого образования в НИУ ВШЭ. 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.

Актуальность, цели и задачи программы

настоящее время сложилась ситуация, при которой подавляющее большинство 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 инструментарий гуманитарной научной традиции и не используются современные методы анализа различных феноменов пространственных, временных и перформативных искусств и архитектуры, позволяющие проводить прогрессивные исследования в области теории и истории искусства; недостаточно внимания уделяется актуальным художественным практикам.

Учитывая стратегическую цель НИУ ВШЭ прочно войти в число сильнейших исследовательских университетов мира, программа вносит ощутимый вклад в решение стоящей задачи подготовки академически сильных и востребованных на мировом рынке уровня степени PhD по направлению «Искусствоведение», в том числе и зарубежных.

Цель программы — обеспечить качественную подготовку академически сильных и востребованных на мировом рынке специалистов уровня степени PhD по направлению «Искусствоведение». Программа готовит специалистов высшей квалификации в области теории и истории искусства для академической и проектной/прикладной сферы, способных реализовать себя как в исследовательском (теоретическом), так и в проектном поле в области искусствоведения и смежных

областях.

Кроме того, приоритетной целью образовательной программы является вовлечение аспирантов в перспективные научные проекты, направленные на исследования в междисциплинарных областях современной науки об искусстве, культурологии, социологии, антропологии и пр.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:

- а) в части качества образования:
- создать условия для успешного прохождения и завершения всех запланированных в программе учебных курсов, научно-педагогической и научно-исследовательской практик, подготовки к сдаче кандидатского экзамена, государственной итоговой аттестации;
- проводить постоянный мониторинг качества преподаваемых учебных курсов для аспирантов;
- получать и реагировать на обратную связь со стороны аспирантов по разным аспектам реализации образовательной программы;
- стимулировать и активно способствовать дополнительному образованию аспирантов через систему летних и зимних школ, стажировок и краткосрочных курсов на базе ведущих мировых исследовательских университетов.
  - б) в части разностороннего развития:
- стимулировать и активно способствовать взаимодействию между аспирантами, ведущими исследования по разным направлениям;
- стимулировать междисциплинарные направления исследований и совместную исследовательскую работу;
- организовать активно действующие научно-исследовательские семинары, охватывающие разные направления исследований в рамках профиля аспирантской школы;
- стимулировать участие аспирантов в научно-исследовательских семинарах смежных факультетов, а также других университетов и научно- исследовательских институтов.
- в) в части востребованности на мировом рынке и соответствия уровню степени PhD ведущих мировых университетов:

- 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-критики, кураторы и т.д.);
- формирование условий для успешного создания и дальнейшей реализации практических (творческих) проектов аспирантов по тематике проведенного диссертационного исследования;
- организовать руководство исследовательской работой аспирантов специалистами, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетах и публикации в зарубежных рецензируемых журналах;
- содействие академической мобильности аспирантов как внутри Российской Федерации, так и за рубежом для проведения международных исследований и презентации итогов на международных конференциях в ведущих мировых исследовательских университетах и исследовательских центрах;
- стимулировать и активно способствовать подготовке аспирантами научных статей и их публикации в ведущих мировых рецензируемых изданиях по профилю аспирантской школы;
- развивать международную сеть институциональных связей аспирантской школы, вести работу в направлении открытия совместной аспирантуры с ведущими мировыми исследовательскими университетами.

Целевая аудитория программы, критерии отбора на программу

На образовательную программу на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное соответствующими квалификационными документами государственного образца — дипломом специалиста или дипломом магистра.

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются Правилами приема в аспирантуру, ежегодно устанавливаемыми НИУ ВШЭ. Для успешного выполнения поставленных задач и достижения цели программы на программу будут набираться аспиранты, отвечающие следующим критериям:

- 1) уровень образования высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра;
- 2) наиболее успешно сдавшие вступительные экзамены по специальной дисциплине и иностранному языку, получившие балл выше проходного и продемонстрировавшие свои способности к исследовательской работе (например, в форме наличия научных публикаций и докладов на научных конференциях).

План набора — 15 аспирантов ежегодно. Небольшое увеличение набора (1-3 аспирантов ежегодно) осуществляется за счет привлечения иностранных аспирантов.

Исследовательские приоритеты и профили программы

Основными исследовательскими областями, в которых аспирантам будет предложено проводить исследования, являются история и теория визуальной культуры, в том числе изобразительного искусства, экранных искусств, фотографии, перформативных искусств, архитектуры, дизайна и моды XX-XXI вв.:

- История и теория искусства
- Медиаарт
- Перформанс
- Мода
- Иллюстрация и анимация
- Art & Science
- «Мир искусства» и его институции, современный художественный процесс и институциональный аспект динамики визуальных искусств
- Социокультурные, экономические и политические контексты искусства и дизайна
  - Game studies
  - Исследования звука, история и теория саунд-арта и саунд-дизайна

Особенности научного компонента программы

Сегодня, в ситуации преодоления границ искусства, в условиях поликодовости и многовариантности семантического тезауруса современного искусства и культуры, интеллектуальные рефлексии должны быть связаны как с анализом современного искусства и культуры как текстов с точки зрения формирования новых визуальных кодов, так и с описанием субверсивности искусства как принципа отхода от штампов и прежней методологии, а также разработкой актуального исследовательского инструментария и вокабуляра для таких сравнительно новых для современной культуры феноменов, таких как перформативные и партиципаторные практики искусства, медиаарт, нет- и постинтернет-арт, art & science и т.д. С дисциплинарной точки любое искусство, работающее в междисциплинарном поле, требует такого методологического прочтения, который будет связан с др. дисциплинарными областями – социологией, философией, cultural studies, cultural постколониальными исследованиями и деколониальным поворотом и др. Это одна сложностей, с которыми сталкиваются исследователи, работающие с расширенным полем современного искусства, и эта проблематика лежит в основе научной компоненты программы «Искусство и дизайн». Современная ситуация требует от исследователя поиска новых способов анализа, опирающихся не на одну только визуальность. Новый режим зрения в XX и XXI веках связан с переосмыслением эстетического опыта и формированием неклассических канонов оптики, а также созданием адекватного критического словаря, который позволит транслировать и продуцировать новые идеи и смыслы, структурировать и систематизировать исследовательские дискурсы, уточнять разрабатывать методологический аппарат, адекватный исследованиям искусства как пересекающейся с окружающим миром формой экспериментальной деятельности.

Особенности образовательного компонента программы

Новый академический формат предлагает соединить историю и теорию искусства и дизайна с философией и с практическими исследованиями. Границы искусства и дизайна в современном smart-обществе и в ситуации новой «экономики

знаний» перестали быть герметичными. Современное образование находится в пограничных зонах пересечения разных областей знаний и интегративном исследовательском поле. Усложнение художественного высказывания требует новых путей осмысления и актуального исследовательского инструментария. Задача данной аспирантской программы – в закреплении исследовательских и практических / прикладных навыков, в соединении теоретических наработок и практических форм их репрезентации. Образовательная компонента программы включает в себя очную часть, которая проходит в рамках аудиторных учебных занятий, и самостоятельную работу, а также проектную часть - актуальный исследовательский формат Practice-as-Research, позволяющий аспирантам создавать проекты в разных форматах на материале своих диссертационных работ.

Профили и исследовательские приоритеты программы «монтируются» с научно-исследовательскими лабораториями, цель которых — сосредоточить усилия исследователей (преподавателей и аспирантов) на осмыслении наиболее актуальных научных проблем в сферах искусства и дизайна и создавать проекты в разных форматах на материале своих диссертационных работ. В работе над каждым из проектов (соответствующим по своей тематике заявленной аспирантом теме исследования) аспирант получает возможность проанализировать материал своего исследования, исходя из задачи его визуализации и структурирования для решения исследовательских и/или образовательных задач. Данный формат был разработан для того, чтобы аспирант овладел необходимыми навыками, позволяющими ему ответить на многочисленные общие и частные вопросы, которые возникают перед теоретиком и экспертом искусства, проводящим анализ культурной значимости произведений искусства и их «места» в современных дискурсивных полях.

Отличительной особенностью программы является то, что аспирантская программа 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 персональных проектов, что поможет ему посмотреть на собственную исследовательскую работу с точки зрения прикладного использования. Также, в ходе обучения аспирант имеет возможность познакомиться с различными актуальными образовательными необходимыми для успешного ведения преподавательской деятельности в области искусствоведения И визуальной культуры (в частности, преподавание 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.

Характеристика кадрового потенциала программы

Для успешной подготовки аспирантов и проведению исследований в данной области к реализации программы привлечены специалисты, способные осуществлять руководство на высоком профессиональном уровне. Руководство аспирантами осуществляют доктора и кандидаты наук, активно ведущие научные исследования и получившие признание в России и за рубежом. Профессорскопреподавательский состав имеет ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) не ниже кандидата наук, осуществляют научно-исследовательскую деятельность в рамках профилей направления 5.10. «Искусствоведение и культурология», результатом которой являются публикации в ведущих зарубежных рецензируемых научных журналах, дополнительном перечне журналов, публикации в которых учитываются при назначении академической надбавки 1 уровня и в оценке публикационной активности в НИУ ВШЭ.

Основой кадрового обеспечения аспирантской программы «Искусство и дизайн» 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. Преподаватели имеют высокую репутацию в искусствоведческом сообществе как в России, так и на международной арене, регулярно выступают на международных конференциях, системно проводя международные исследования, в том числе на этапах его дизайна, сбора данных, анализа и презентации полученных результатов. Это дает возможность разрабатывать и обновлять учебные программы в соответствии с потребностями и особенностями международного рынка труда в сфере искусства и дизайна.

Адаптация программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Образовательная программа адаптирована для обучения на ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины.