

Приложение №2
к Положению об основной
образовательной программе высшего
образования

УТВЕРЖДЕНО
академическим советом
образовательной программы
«История искусств»
от 01.03.2016, протокол № 5
Актуализирована для 2018 г. набора

**Концепция образовательной программы «История искусств»
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств
(квалификация бакалавр)**

1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Целью ОП является подготовка искусствоведов, обладающих необходимыми для ведения профессиональной деятельности компетенциями. Статус НИУ ВШЭ как Национального исследовательского университета позволяет апробировать на направлении 50.03.03 История искусств новую модель искусствоведческого образования, сочетающую общегуманитарную широту и разнообразие современных методов исследования с качественной фактологической и аналитической основой.

1.2. Краткая характеристика ОП

В основе преподавания истории искусства лежит сочетание метода формально-стилистического анализа с хронологическим изучением явлений искусства. Студенты должны не только получить сведения по истории искусства, но и научиться проводить междисциплинарные и общекультурные параллели. Особое внимание уделено дисциплинам, касающимся современного искусства. Внутри соответствующих дисциплин значительное место отведено разделам, касающимся 1) архитектуры, 2) проблематики музейного дела и знаточества, 3) искусства стран Азии, Африки и Америки, неевропейских и пограничных культур, 4) искусства России, которое рассматривается как органическая часть мировой культуры.

Научно-исследовательский семинар, который начинается с 1 курса бакалавриата, позволит студентам познакомиться с разнообразными методологическими подходами, понять и почувствовать специфику работы историка искусства.

Архитектурная направленность сочетает углубленное изучение истории архитектуры с пониманием специфики работы архитектора и современного функционирования архитектуры. Работе с предметами искусства, вопросам собирательства, атрибуции и экспертизы посвящены дисциплины, касающиеся музейного дела. Наконец, целый ряд дисциплин,

связанных с современным искусством, дает студентам ориентиры в его обширном и многообразном мире, учит анализу и методам художественной критики.

1.3. Основные показатели ОП

Обучение по программе бакалавриата по направлению 50.03.03 История искусств осуществляется в очной форме; объем программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.).

Срок освоения ОП — 4 года.

2. Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП

2.1 Музеи, галереи, выставочные центры

Связанный с музейной и выставочной деятельностью рынок труда снова стал главным для специалистов с образованием в области истории искусства.

Ведущие музеи страны, такие как Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина превращаются в мега-музеи с множеством отделов и филиалов. Стремительно растут центры современного искусства (только в Москве — ГЦСИ, ММОМА, Музей современного искусства «Гараж», каждый из которых планирует расширение), появляются многочисленные частные музеи. Все они ведут активную выставочную политику. Наметила тенденция к появлению крупных музейно-выставочных объединений, таких как Мультимедиа Арт-музей.

2.2 Сфера образования

Преподавание истории искусства востребовано как в школах и лицеях, так и в различных лекториях при музеях и художественных центрах.

Преподавание предмета «мировая художественная культура» входит в школьную программу, но пока недостаточно обеспечено квалифицированными преподавателями — их заменяют получившие дополнительную нагрузку учителя русского языка и литературы, музыки, истории, выпускники художественных вузов. Между тем, именно выпускники отделений истории искусства в наибольшей степени обладают необходимыми для этого компетенциями.

Новый и быстро растущий рынок труда обеспечивается ростом спроса на публичные лекции по истории искусства (в том числе из-за ее очевидной практической пользы для понимания произведений искусства при коллекционировании или осмысления опыта путешествий). Активно расширяют свою деятельность традиционные лектории при крупнейших музеях; появляются новые формы, в частности, различные арт-школы или краткие курсы для коллекционеров при новых художественных центрах (Винзавод, дизайн-завод «Флакон»).

2.3 Охрана памятников

Органы государственной власти, осуществляющие культурную политику, остро нуждаются в специалистах по охране культурного наследия, особенно в области реставрации и реконструкции памятников архитектуры.

Все большее общественное значение приобретает работа, связанная с мониторингом и охраной культурного наследия, с взаимодействием

государства с частными инвесторами и религиозными организациями в области реставрации и реконструкции памятников культуры и искусства, в связи с чем возникла острая потребность в специалистах, участвующих в формировании и осуществлении государственной культурной политики.

2.4 Туристические агентства

Совершенно новое и престижное звучание получает сегодня непопулярная в советские времена работа гида или экскурсовода.

Потребитель нуждается теперь в ценностно структурированном анализе того, что он смотрит. Поэтому вместо гидов с заученными текстами требуются профессионалы, дающие совершенно иной по качеству взгляд на явления изобразительного искусства, от частных сведений до панорамных обобщений. Ряд агентств уже перешли на новые авторские программы и работают с профессионалами-искусствоведами, сопровождающими группы и заменяющими собой гидов на местах.

2.5 Антикварный рынок

Заметное явление в российском обществе — рост интереса к коллекционированию произведений искусства и формирование развитого художественного рынка (антикварные галереи, салоны, аукционные дома). Профессия искусствоведа чрезвычайно востребована в этой сфере: от традиционного эксперта до арт-дилера или консультанта, дающего грамотные советы коллекционерам.

3. Описание преимуществ и особенностей ОП с точки зрения позиционирования на рынке образовательных услуг

Рынок искусствоведческого образования в России достаточно ограничен. Качественное профессиональное образование представлено кафедрами в Москве и Санкт-Петербурге, среди которых МГУ (отделение на историческом факультете), РГГУ (факультет истории искусства), СПбГУ (две кафедры на историческом факультете), ПСТГУ (кафедра истории и теории христианского искусства факультета церковных художеств), МГАХИ и СПбГАИЖСА (факультеты теории и истории искусства), Европейский университет в Санкт-Петербурге (магистерские программы).

Преподавание истории искусства в этих вузах носит преимущественно традиционный характер и восходит к немецкой академической школе рубежа XIX — начала XX вв. Традиционная модель искусствоведческого образования акцентирует внимание на классическом искусстве, что делает представление об истории искусства европоцентричным, мало внимания уделяется искусству неклассической древности, а также стран Азии, Африки и Америки. В силу акцента на живописи и скульптуре в традиционной модели обычно не остается времени на изучение специальных проблем архитектуры и градостроительства, а также декоративно-прикладного искусства.

Существенным недостатком традиционной модели преподавания является то, что в ней почти не уделяется внимания рядовым, типическим явлениям, а история искусства преподносится как собрание шедевров. Между тем, работа в музеях, галереях или в области наследия состоит в значительной степени в умении изучать работы мастеров второго и третьего

ряда, тиражные произведения декоративно-прикладного искусства, образцы рядовой жилой застройки. В недостаточном объеме и без учета культурно-исторической и идеологической специфики преподается современное искусство, без детального знания которого современный искусствоведческий дискурс не может быть полным. Получение упомянутых недостающих компетенций составляет новизну предлагаемой программы, ее актуальность на сегодняшнем образовательном рынке.

Вместе с тем, настоящая концепция не предполагает отказ от основ классического преподавания истории искусства, то есть от сочетания метода формально-стилистического анализа с хронологическим изучением явлений искусства. Чтение общего курса по истории мирового искусства, который формирует необходимую для работы искусствоведа натренированность глаза, усвоение определенного (и немалого) количества визуального материала представляется необходимым. Если в других гуманитарных науках может быть полезным выбор проблемного подхода как фундамента образования, то в искусствоведении постановка его во главу угла (как это сделано в ряде ведущих мировых центров, прежде всего англо-саксонских) может привести к размыванию предмета изучения. Этим предметом является художественная форма, и без специального акцента на нее искусствоведение теряет свою профессиональную специфику и сводится к общим формам культурно-исторического познания — социального, политического, идеологического и др.

Статус ВШЭ как Национального исследовательского университета позволяет разработать и апробировать на направлении истории искусств новую модель искусствоведческого образования, сочетающую общегуманитарную широту и разнообразие современных методов исследования с качественной фактологической и аналитической основой. Именно это должно стать важнейшим преимуществом направления, которое позволит составить реальную конкуренцию перечисленным выше российским вузам.

4. Требования к абитуриенту

Потенциальный абитуриент образовательной программы «История искусств» должен успешно освоить школьный курс истории, русского и иностранного языков.

Приветствуется участие абитуриентов в различных олимпиадах по профилю образовательной программы (История, Мировая художественная культура), а также наличие базовых сведений по истории изобразительного искусства, истории культуры, литературы.

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП

5.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», включает анализ и описание, интерпретацию произведений искусства с учетом исторической перспективы их создания.

5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- архитектура, включая городскую среду;
- произведения живописи, скульптуры, графики, находящиеся в государственных музеях и иных хранилищах, в частных собраниях и публичном пространстве;
- произведения декоративно-прикладного искусства;
- объекты и явления технических, временных и перформативных искусств.

5.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники по программам бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:

- научно-исследовательская (НИД);
- педагогическая (ПеД);
- аналитическая (АД);
- культурно-просветительская (КПРД).

5.4 Выпускник программы готовится к решению следующих профессиональных задач:

научно-исследовательская деятельность:

- системное изучение и критическое осмысление произведений искусства, процессов его развития, существующего опыта по тематике исследования, теоретических и прикладных методов анализа;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в соответствующем предметном, научном поле; участие в проведении научных исследований, связанных с объектами профессиональной деятельности, в соответствии с утвержденными заданиями и методиками;
- участие в подготовке обзоров, отчетов и научных публикаций (их разделов), подготовка каталожных описаний, рефератов, аннотаций, докладов и библиографических указателей по тематике проводимых исследований (на русском и иностранных языках);
- участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований (на русском и иностранном языках);
- работа в архивах и музеях, библиотеках; поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах;

педагогическая деятельность:

- практическое использование полученных в результате освоения ОП знаний в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях средне профессионального и высшего профессионального образования;

аналитическая деятельность:

- поиск, обработка и анализ искусствоведческой информации для обеспечения практической деятельности музейных центров, общественных и государственных организаций и СМИ, органов государственного управления и местного самоуправления, и для последующего анализа;
- проведение прикладных исследований с заданной целью в области гуманитарных наук;

- работа с базами данных и специальными информационными системами;

культурно-просветительская деятельность:

- проведение публичных лекций на искусствоведческие темы;
- проведение профессиональных искусствоведческих и историко-архитектурных экскурсий;
- подготовка публикаций в СМИ, публичных лекций, теле- и радио передач и иных форм;
- популяризации искусствоведческих знаний.

6. Планируемые образовательные результаты, формируемые в результате освоения ОП

В результате освоения образовательной программы «История искусств» выпускник должны овладеть следующими универсальными и профессиональными компетенциями:

универсальные компетенции:

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной;
- способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;
- способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной деятельности;
- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач;
- способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества;
- способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность;
- способность осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде;

профессиональные компетенции:

- способность понимать, критически анализировать и использовать в профессиональной деятельности базовую информацию по истории, теории и методологии искусства и смежных гуманитарных дисциплин на основе современных междисциплинарных подходов;
- способность критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ;
- способность работать с базами данных и информационными системами для обеспечения деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления), СМИ в рамках искусствоведческой тематики;

- способность ясно, логично выстраивать аналитическую работу и выполнять экспертные функции в рамках искусствоведческой тематики;
- способность применять методики организации и ведения учебного процесса в преподавании предметов, связанных с историей искусств, в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
- способность участвовать в реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением и преумножением художественно-культурного, культурно-исторического наследия;
- способность участвовать в реализации программ в социокультурной сфере, связанных с сохранением памятников архитектуры и искусства, художественного наследия, участвовать в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) в рамках искусствоведческой тематики;
- способность гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности;
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и российской культуры.

7. Организация проектной и/или научно-исследовательской работы

Проектная и научно-исследовательская работа студентов включает учебную практику, научно-исследовательский семинар, научно-исследовательскую и проектную работу и подготовку ВКР.

Учебная практика проводится в следующих формах:

- музейная практика. В результате этой практики студенты получают возможность непосредственного контакта с произведениями искусства. В ходе практики формируются навыки описания памятников разного типа и профессионального анализа музейных экспозиций, а также понимание специфики работы в музейных хранилищах;
- архитектурная практика. В результате этой практики студенты получают навыки натурного осмотра и фотофиксации памятников архитектуры, анализа их форм. Студенты знакомятся с результатами архитектурной реставрации, способами ее осуществления и профессиональной оценки.

Способы проведения учебной практики: выездная или стационарная.

Научно-исследовательская работа предусматривается в рамках выполнения курсовых работ, ВКР и научно-исследовательского семинара. Анализ предложенных кейсов и опыт составления текстовых описаний заложит основы профессионального подхода студентов к архитектурно-аналитической, музейной и художественно-критической деятельности.

Предполагаются также следующие формы проектной работы:

- студенты могут принимать участие в научных проектах, которые предлагают сотрудники Школы исторических наук, научных центров, лабораторий, институтов НИУ ВШЭ и других организаций, а также работать над самостоятельными научными проектами (индивидуально или в группе);
- студенты самостоятельно занимаются организацией конференций по результатам выездных практик;
- подготовка к публикации, а также перевод с иностранных языков исторических источников и монографий по истории искусства;
- фотофиксация памятников: внешний вид, интерьер, детали декора, монументальных росписей, убранства, в первую очередь, находящихся под угрозой разрушения или ненаучного ремонта;
- организация виртуальных тематических выставок по различным темам, для дальнейшего размещения их на интернет-площадках;
- работа в качестве волонтеров в музеях Москвы (ГМИИ им.А.С.Пушкина, ММОМА, музей Москвы, Музей современного искусства «Гараж»);
- подготовка студентами экскурсий по разделам музейных экспозиций и временных выставок;
- сотрудничество со СМИ, образовательными и научно-популярными on-line платформами;
- участие в международных конкурсах и грантах, летних, зимних и иных школах и workshop'ах (организуемых как НИУ ВШЭ, так и другими российскими и зарубежными учреждениями и организациями).