

Паспорт области науки «Искусства и дизайн»

Область науки:

Искусства и дизайн

Шифр специальности:

PhD in Arts and Design

Кандидат в области искусств и дизайна

Содержание специальности:

Содержанием области науки об искусстве является изучение искусства в его современном состоянии и историческом многообразии форм, включая новейшие художественные практики, разработка теории и методологии исследований искусства, анализ проектно-ориентированных подходов к исследованию искусства (practise as research). Область объединяет историю стилей и теорию всех видов искусства, включая визуальные, пространственные, перформативные (исполнительские) и другие искусства, а также художественные практики. Предусматривает разработку независимых научных и художественных проектов в области искусства, новейшие методы исследования гуманитарных наук.

Содержанием науки о дизайне является изучение многообразных форм дизайна и его репрезентативных стратегий, исследование проектной и художественно-технической деятельности. Основные области теоретического исследования дизайна (философия и методология дизайна). Конструктивно-проектный подход направлен на преобразование предметно-пространственной, информационной (системы визуальной коммуникации и информации) и социальной среды (организация жизни и деятельности человека). Область науки: методология системно-структурного анализа, приемы и методы исследования системно-структурных объектов; теория деятельности, ее структура и виды; философия и методология науки. Наука о дизайне исследует формообразование и структуру объектов проектирования, взаимосвязь художественных и технологических факторов, средств и способов дизайн-проектирования.

Области исследований:

- теория искусства

- история искусства
- философия искусства и эстетика
- морфология и система искусств
- методы, стили и технологии искусства
- социология и психология искусства и культуры
- искусство в пространстве современных научных дискурсов
- теория моды
- искусство в контексте визуальных исследований
- искусство и новейшие образовательные технологии
- философские концепции дизайна
- история и теория дизайна
- морфология и виды дизайна
- методология дизайна и проектные исследования
- социология и психология дизайна
- дизайн в контексте материальной культуры и практик современного искусства
- дизайн и наука
- дизайн и современное образование

Теория искусства

Теория искусства как комплекс знаний, сложившихся в процессе генезиса мирового искусства и становления эстетической мысли. Исследование феномена искусства, законов и принципов организации художественного текста, природы художественного творчества и его функций. Теория искусства как система общих понятий в области искусства, сумма представлений о научных стратегиях в сфере искусства в XVIII-XXI вв. Выявление теоретических оснований современного искусства. Исследование круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, системы иконографических мотивов, образов и сюжетов. Социальная и визуальная антропология искусства и художественной деятельности. Социальные функции искусства, закономерности исторических этапов его развития. Исторический, эстетический, искусствоведческий анализ художественных ценностей, накопленных человечеством от зарождения искусства до наших дней, включая исследование новейших художественных практик. Научная терминология в области искусств, художественные категории и каноны, междисциплинарные и трансдисциплинарные аспекты. Текстология и герменевтика произведений искусства.

История искусства

История искусства, его сущность и анализ отдельного художественного произведения. Процесс и закономерности развития искусств со времён зарождения и до наших дней. Общие

и особенные процессы развития искусства, характерные для исторического развития разных регионов мира, выявление их специфики и взаимовлияния. Сравнительный анализ искусства различных регионов и стран, временных периодов. Искусство в контексте глобализации, постколониальный дискурс, деколониальный дискурс и современное искусство. Исследование проблем генезиса и эволюции стилей в искусстве, анализ произведений искусства и их стилистических особенностей в контексте различных культур и эпох. Социально-исторический и антропологический анализ художественных практик. Проблемы атрибуции и экспертизы произведений искусства, состояние и перспективы развития современного «мира искусства» и арт-рынка (история и современность). Искусствоведческая периодизация и ее соотношение с периодами социальной, экономической, политической истории. Методологические проблемы, традиционные и новейшие подходы к изучению истории искусств. Антропология современного искусства, анализ места художественных практик в современном мире.

Философия искусства и эстетика

Философские концепции искусства от античности до современности. Понятие искусства, предназначение искусства, его смысл и цели. Динамика развития искусства и трансформация культуры. Условия генезиса и эволюции искусства, проблемы преемственности и прогресса в искусстве. Проблемы соотношения философии, теории искусства и эстетики. Семиотика искусства. Основные вопросы и проблемы философии искусства. Тело и телесность как философские и эстетические категории. Эстетическое восприятие классического и современного искусства. Феноменология искусства. Мимесис, антимимесис, постмимесис. Реализм, гиперреализм, метареализм. Эстетика современной визуальной культуры от промышленного дизайна до видеоигр.

Морфология и система искусств

Специфика художественного объекта и его внутренней формы. Принципы архитектоники и структура отдельных видов искусств. Формальная организация видов художественно-творческой деятельности. Структура произведений искусств разных видов. Роды и жанры как морфологические категории. Основные направления морфологического анализа искусства. Виды искусства и их разновидности: визуальные искусства (живопись, графика, фотография, последовательное искусство и т.д.), а также виды искусства, традиционно определяемые как пространственные/пластические (декоративно-прикладное искусство, архитектура, скульптура); перформативные искусства (театр, перформанс, в т.ч. перформативный аспект визуальных искусств, акционизм), а также виды искусства, традиционно определяемые как «временные» (музыка, танец и т.д.), медиаискусство (сетевое искусство, саунд-арт, science art, генеративное искусство и т.д.), экранные искусства как автономная область медиаискусства (кино, видеоарт, видеоигры, VR/AR и т.д.), в том числе, новейшие

(не)репрезентативные практики в искусстве XXI века и перспективы их дальнейших модификаций.

Методы, стили и технологии искусства

Методы искусствознания (исторический, иконографический, иконологический, формально-стилистический, структурный, функциональный, герменевтический). Семиотика как область современной науки об искусстве. Стилль как единство морфологических особенностей художественного произведения, специфика творческой манеры и форм выражения автора. Технологические приемы и формы бытования искусства. Возрастание технологической обусловленности искусства индустриальной и постиндустриальной эпохи. Эксперимент, креативность, новые техники в современном искусстве. Информационные технологии. Hi-tech в современном искусстве: аддитивное искусство, цифровое искусство, VR-практики, интерактивные выставочные пространства и виртуальные музеи, иммерсивный спектакль, инсталляция, перформанс и т.д. Практика искусства как метод исследования. Case studies как ситуационное исследование в области науки об искусстве.

Социология и психология искусства

Формы взаимодействия искусства и общества, проблемы социального функционирования искусства. Социология искусства: функции и формы трансляции культурного опыта в произведениях и практиках искусства. Социальная динамика в связи с траекториями развития искусства. Новые интерпретации границ искусств, междисциплинарность и интегративность. Исследование и формирование подходов к пониманию места искусства в современном мире, рассмотрение механизмов функционирования институций искусства, изучение социально-экономических контекстов общества и их влияние на развитие искусства. Новые социальные вызовы и искусство: искусство в эпоху глобализации, постколониальное искусство, гендерные репрезентации в искусстве, искусство и киберкультура. Психология искусства как процесс восприятия и создания текстов. Механизмы влияния искусства на человека в разные исторические эпохи. Искусство и картина мира личности художника. Проблема художественного восприятия и теория катарсиса. Искусство и психоанализ. Искусство аутсайдеров. Психология современного искусства.

Искусство в пространстве современных научных дискурсов

Современные гуманитарные знания и искусство. Новые культурные коды и репрезентативные практики в современной науке об искусстве. Искусство как язык.

- Game Studies: гуманитарные исследования видеоигр. Видеоигра как синтетический текст культуры и формы интерактивности: кино, цифровое медиа, визуальный ряд, игровые

механики и новые формы искусства. Нарратология и людология — две точки зрения на историю видеоигр.

- Gender studies и женская перформативность. «Женское письмо» и новый характер субъективности. Женские перформативные практики: политики репрезентации.
- Trauma Studies: исследование посттравматического опыта. Травма и травмированное сознание как акт художественного высказывания. Воплощение в современном искусстве посттравматического опыта.
- Memory studies как междисциплинарное направление исследований. Отражение в искусстве механизма формирования коллективной памяти, видения истории и прошлого.
- Comics Studies: наука о комиксах и «sequential art» (последовательное искусство). История развития жанра и методы вербального и визуального повествования. Семиотика комикса.
- Dance and movement studies: исследование танца и двигательной культуры. Теория и история танца, классический и современный танец, основы двигательной культуры в театре, искусстве и перформативных практиках.
- Performance studies: исследования перформативных, или исполнительских искусств. Аутентичное движение, контактная импровизация и др. Тактильность и «реагирование кожей» (В. Савчук). Теории движения и танца. Взаимоотношения с аудиторией. Единое мистериальное тело и проблема идентичности. Гендер и перформанс. Перформанс в повседневной жизни. Перформансы власти. Перформанс и технонаука.

Теория моды

История и теория моды. Мода как социокультурный феномен. Семиотика моды и «поэтика одежды» (Р. Барт). Мода и искусство. Кураторские исследования и практики в области моды. Мода и проблема телесности. Мода и конструкции гендера. Контексты феминистской теории и реинтерпретация гендера в моде и дизайне. Мода в контексте международных перформативных исследований. Мода и новые медиа: реконструкция процесса коммуникации модных брендов с потребителями. Мода и актуальные тренды новых медиа. Мода и современные технологии: smart- одежда и инновационные ткани. Футуристическая мода и «высокие» технологии в моде. Принцип sustainable fashion, или «устойчивой моды». Новая мода и проблемы экологии. Традиционный костюм и репрезентация народного/этнического в моде. Мода и политика. Мода и антимода: стили субкультур и их инкорпорирование в систему моды (униформа и мода, мода как униформа). Индустрия моды и сторителлинг.

Искусство в контексте визуальных исследований

Визуальные исследования (visual studies) как трансдисциплинарное поле. Визуальный опыт и процесс формирования форм видимого и невидимого. Визуальный поворот (pictorial turn, iconic turn и т. д.). Новые дискурсивные практики в культуре и искусстве. Bild Wissenschaft (наука об образах), исследование риторики образа и гибридных текстов искусства. Визуальный нарратив и визуальная метафора в синтетических текстах культуры и искусства. Дискуссии о понятии и сущности репрезентации. Аудиовизуальная (ре)презентация. Произведения искусства как способ хранения и передачи ненаследственной (модификационной) информации. Визуальные практики нового и новейшего времени: фотография, кино, анимация, видео культура, визуальная реклама и др. Специфика систематизации визуальных данных и исследования визуальных источников, методы и подходы визуальных исследований. Общество переживаний, экономика впечатлений и визуальная идентичность: визуальные образы повседневной жизни. Большие данные и аналитика культуры. Цифровизация музеев: коллекции, экскурсии, выставочная практика в сети.

Искусство и образовательные технологии

Современные образовательные технологии в сфере искусства и дизайна. Инновации в преподавании и популяризации искусства. Развивающее обучение и художественное образование. Информационно-коммуникационные технологии и медиа-ресурсы в учебном процессе. Интерактивное обучение и навыки анализа искусства. Игровые технологии и проектная деятельность в художественном образовании. Поисковый и проектно-исследовательский метод в образовании. Структура обучения, идеи и методы преподавательской деятельности. Креативность как способ мотивации. Применение компетенций в преподавании искусства и дизайна. Проблемное и личностно-ориентированное обучение в сфере искусства: дифференцированное (разноуровневое) и индивидуальное обучение. Инновации в дополнительном образовании. Междисциплинарное обучение: цели, задачи, методы. Инклюзивное образование в сфере искусства.

Философские концепции дизайна

Философия и онтологический статус дизайна. Статус дизайна в системе культуры. Парадигма индустриального дизайна: от техноцентризма к философской антропологии. Дизайн как отражение социальных отношений: утилитарно-прагматический и символический аспекты, технологии и гуманизм. Искусство и философия бытовых вещей: производство и проектирование. Дизайн как сфера эстетического, проникновение эстетики в технику, искусства в производство. Семиотика дизайна. Концептуальное и методологическое разнообразие философии современного дизайна: социально-философские модели, научно-

технические модели и т.д. Дизайн как форма коммуникации между дизайнером и потребителем. Проектная культура и ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды. Проектная среда и экологическая составляющая проектной культуры. Формирования концепций «средового» дизайна в культуре, философии и проектной методологии. Феноменология «средового» дизайна. Профессиональная этика дизайнера.

История и теория дизайна

Начало предметно-художественной деятельности человека. Предпосылки становления современного дизайна: ремесло и промышленность. Теории возникновения дизайна: связь дизайна с индустриальным производством, дизайн и ремёсла, дизайн как художественно-промышленная деятельность и т.д. Основные исторические эпохи, стилевые направления, тенденции, ключевые фигуры в различных видах дизайна. Трансформация дизайна в истории развития культуры и общества. Дизайн в контексте развития художественных стилей. История дизайна как академическая дисциплина и как компонент прикладного дизайн-образования. Система научных дискурсов и теоретических подходов к дизайну. Основы формообразования и основополагающие теории дизайна. Современная теория дизайна: основные подходы к изучению. Дизайн цифровой эпохи, постиндустриальный дизайн и contemporary design: теоретические основания. Современные методики опережающего проектирования. Концепции партиципаторного дизайна (participatory — совместный, побуждающий к соучастию). Радикальная манифестация нового дизайна. Инновационные технологии как решающий фактор культурного и экономического обмена.

Морфология и виды дизайна

Технология и морфология как факторы проектного творчества. Морфология в дизайне: строение, структура формы, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления. Функционально-морфологические свойства объекта дизайна. Методы функционального и функционально-морфологического анализа. Исследование практик дизайна. Различные классификации видов дизайна: дизайн анимации (animation design), архитектурный дизайн (architectural design), биологический дизайн (biological design), коммуникационный дизайн (communication design), концептуальный дизайн [concept(ual) design], потребительский дизайн (consumer design), конвергентный дизайн (convergent design), критический дизайн (critical design), дизайн-активизм (design activism), дизайн благополучной жизни (design for well-being), дизайн-мышление (design thinking), дизайн письма (design writing), эмпатический дизайн (empathic design), инженерный дизайн (engineering design), дизайн предприятия (enterprise design), дизайн переживаний (experience design), экспериментальный дизайн (experimental design), дизайн одежды (fashion design), дизайн игр (game design), графический дизайн (graphic design), промышленный дизайн (industrial design), информационный дизайн (information design), дидактический дизайн (instructional design),

дизайн взаимодействий (interaction design), дизайн интерфейса (interface design), дизайн интерьера (interior design), дизайн труда (job design), ландшафтный дизайн (landscape architecture), дизайн освещения (lighting design), моушн дизайн (motion graphic design), дизайн сетей (network design), организационный дизайн (organization design), партисипативный дизайн (participatory design), проектирование процессов (process design), дизайн изделий (product design), дизайн услуг (service design), социальный дизайн (social design), разработка программного обеспечения (software design), саунд-дизайн (sound design), пространственный дизайн (spatial design), стратегическое планирование (strategic design), дизайн образовательных процессов (studying design), экологически рациональное проектирование (sustainable design / green design), универсальный дизайн (universal design), городской дизайн (urban design), дизайн пользовательского опыта (user experience design), дизайн визуальных коммуникаций (visual communication design), веб-дизайн (web design).

Методология дизайна и проектные исследования

Методология проектирования, предпроектные и проектные исследования в сфере дизайна. Теоретико-методологические принципы исследования дизайна. Различные подходы к пониманию принципов проектирования. Исследование форм и конструкций изделий, способов осуществления процессов художественного проектирования. Методы оптимизации процессов художественного проектирования. Методы анализа свойств формы и материалов в проектируемых изделиях. «Три поколения» методологий дизайна (по Н. Кроссу). Методологии исследований в области дизайна. «Оптики» истории дизайна: социальная, экономическая, (пост)колониальная, и др. Дизайн-проект: структура и этапы его реализации. Типология дизайн-деятельности. Сущность понятий «предмет дизайна» и «объект дизайна». Процесс эргономического сопровождения проектной деятельности.

Социология и психология дизайна

Дизайн как социокультурный феномен. Дизайн и мировоззрение. Роль дизайна в создании, укреплении, трансляции социокультурного опыта, обеспечении преемственности поколений. Социологические и эргономические исследования. Информационно-коммуникативная и социальная функция дизайна, его социальная семиотика и антропология. Язык дизайна и его функции: сигнификативная, эстетическая, аксиологическая, эвристическая, познавательная и т.д. Роль психологии в дизайне. UX/UI-дизайн. Психологические основы дизайн-концепции: ментальное моделирование, гештальт-принципы, психология цвета, адаптивность продукта и т.д. Психологические исследования в развитии дизайна. Пси-дизайн: структура и прикладные аспекты. Методики исследования конкретных ситуаций и взаимодействий в системе «человек-среда».

Дизайн в контексте материальной культуры и практик современного искусства

Влияние дизайна на развитие материально-художественной культуры. История материальной культуры и дизайна. Развитие дизайна в индустриальную и постиндустриальную эпоху. Дизайн как вид предметно-художественной деятельности. Дизайн и структура материально-предметного мира. Органический дизайн и экология. Декоративно-прикладные искусства и дизайн. Феномен вещи в дизайне. Проектирование вещей как форма социальной деятельности человека. Основы промышленного дизайна и его связи с классическим искусством. Современное искусство и дизайн: принципы формообразования. Дизайн и искусство авангарда: новое видение предметного мира. Дизайн и поп-арт. Связь дизайна с абстракционизмом и минимализмом в искусстве. Роль архитектурного конструктивизма и функционализма в развитии дизайна.

Дизайн и наука

Дизайн в его связи с естественными, техническими, социальными, гуманитарными науками. Дизайн в естественных науках: компьютеризированный дизайн в биологии. Дизайн в исследованиях проблемы изменения климата. Наука и техника в истории дизайна. Исследование роли визуализации данных и графических пользовательских интерфейсов в экспертизе оцифрованных культурных коллекций. Графический дизайн в контексте методологии гуманитарных наук. Связь исторических стилей с языком современной дизайн-графики. Техническая эстетика и дизайн. Цифровой дизайн и современные компьютерные технологии. Научный дизайн: теоретические исследования в области дизайна. Инклюзивный дизайн.

Дизайн и современное образование

Особенности дизайн-образования в России и за рубежом. Новое дизайн-мышление и актуальные образовательные технологии. Основы преподавания дизайна в Высших учебных заведениях и школах. Инновационные образовательные программы по дизайну в сфере дополнительного образования. Формирование проектного мышления и практических навыков в ходе преподавания дизайна. Дизайн в образовательных онлайн программах и сетевых университетах. Методология и теория репрезентативных дизайнерских практик как основы преподавания в Высшей школе. Зарубежные дизайн-школы: традиции и современный контекст. Проектные технологии как форма повышения эффективности профессиональной подготовки в системе российского и зарубежного образования. Современные тенденции и новые стандарты в дизайн-образовании в России. Креативная педагогика и дизайн-образование. Новая цифровая среда и подходы к проектированию как основа инновационных образовательных технологий в сфере дизайна.