Доклад Правительству Российской Федерации

**«Об итогах реализации в 2015 году Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013 -2020 годы»**

Российской академии художеств

**1.Важнейшие научные достижения в области фундаментальной науки в 2015 году.**

За отчетный период академиками Российской академией художеств (146 действительных членов (академиков) и 126 членов-корреспондентов РАХ), а также сотрудниками подведомственных научных организаций (4 научные учреждения РАХ) была продолжена реализация целого ряда научно-исследовательских, научно-образовательных, а также культурно-просветительских программ, которые объединили усилия специалистов России в разработке и систематизации новых направлений теоретических и практических фундаментальных знаний в области изобразительного искусства - живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, театрально- и кинодекорационного искусства, а также архитектуры, дизайна, искусства фотографии, новых художественных течений.

Программа фундаментальных исследований Российской академии художеств в целом направлена на развитие научной базы российской художественной культуры и исследование процессов развития в мировом контексте.

Научные исследования в РАХ проводились по девяти основным направлениям:

***- Методология и теория исторического процесса развития изобразительного искусства и архитектуры;***

***- Анализ актуальных процессов развития современной художественной культуры;***

***- Дизайн и технологии: эволюция среды обитания человека;***

***- Изобразительное искусство в контексте современного гуманитарного образования;***

***- Интеграция научного и творческого знания в процессе сохранения; культурного и духовного наследия;***

***- Искусство и наука в современном мире;***

***- Искусство, наука, религия: пути познания и формы интеграции в пространстве культуры;***

***- Особенности развития техник и технологий в изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне: история и современность;***

***- Гуманистические основы и социальные функции искусства.***

В рамках программы фундаментальных исследований Российской академии художеств, при участии Международной кафедры ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры был организован и проведен Международный форум «Мировая культура как ресурс устойчивого развития». Данное мероприятие было включено в официальную программу празднования 70-летия основания ЮНЕСКО, юбилея, который широко отмечался в 2015 году. В церемонии открытия приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец и Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова. Среди участников и почетных гостей форума, деятели науки и культуры разных регионов России от Северного Кавказа до Дальнего Востока, зарубежные гости из Италии, Германии, Польши, Украины, Азербайджана, Армении, Турции, Египта, Китая, США. Наряду с известными специалистами в работе форума приняли участие молодые ученые, художники, педагоги.

Проектявляется частью научно-образовательной программы Российской академии художеств. Среди основных целей и задач форума содействие укреплению принципов взаимоуважения и взаимопонимания между народами, представителями разных культур, религиозных конфессий, систематизация существующих знаний, исследование многонационального культурного пространства России, активизация процессов развития контактов между научно-исследовательскими, образовательными и музейно-выставочными учреждениями.

Программу форума составили - масштабная научно-практическая конференция, мультимедийные презентации, круглый стол«Военные преступления против искусства: история с продолжением». По материалам форума готовится научная монография.

Членами отделения искусствознания Российской академии художеств, сотрудниками Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ, экспертами других отделений Академии был подготовлен целый ряд статей и научных изданий, посвященных актуальным проблемам изучения искусства разных эпох. В частности, были достигнуты следующие результаты:

«Итальянский сборник. Quaderni italiani»Выпуск 7. Fascicolo settimo. Посвящается Джорджо Вазари. Отв. ред. Е.Д. Федотова. М.: Памятники исторической мысли, 2015. 214 с. Ответственный редактор – член-корреспондент РАХ, начальник отдела западноевропейского искусства Е.Д. Федотова.

Седьмой выпуск «Итальянского сборника» - проект, посвященный итальянскому искусству и его роли в формировании мировой и отечественной художественной культуры. Коллективная монография посвящена 500-летию со дня рождения Джорджо Вазари. В него частично включены материалы выступлений на двух конференциях 2011 года, организованных Российской академией художеств: «К 500-летию со дня рождения Джорджо Вазари» и «Россия – Италия – Испания: художественные связи». В сборнике представлены статьи о различных аспектах теории и истории итальянского искусства с VII по XIX век.

Актуальным направлением является исследование проблем развития мировой культуры. Серьезным шагом с точки зрения фундаментальной науки является подготовка сборника научных статей: «О классике и классическом». М.: Памятники исторической мысли, 2015. 432 с., ил. Ответственный редактор – член-корреспондент РАХ, начальник отдела западноевропейского искусства Е.Д. Федотова.

Фундаментальный труд посвящен выработке научно обоснованных выводов по целому ряду концептуальных вопросов. О том, что такое «классика» и «классическое», размышляли многие философы, поэты, историки. «Классическое» постоянно оживает в неостилях, трансформируясь, обретая новое звучание, будучи востребованным новым временем. «Классика» не способна отодвигаться в прошлое. Ее знание, возвращение в центр художественных обсуждений, популяризация в массовом сознании, чрезвычайно важны сегодня. В этом авторский коллектив видит цель данного исследования, результаты которого уже сегодня важны как непосредственно для фундаментальной науки, так и для развития программ по художественному образованию.

«Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы». Сборник статей. Вып. 16. По итогам научной конференции «Русское искусство Нового времени: открытия и интерпретации». М.: Памятники исторической мысли, 2015. – 269 с., ил. Составитель, действительный член Российской академии художеств, руководитель отдела русского искусства Нового времени НИИ РАХ И.В. Рязанцев.

Сборник научных статей подготовлен по материалам докладов на научной конференции «Русское искусство Нового времени: открытия и интерпретации» в НИИ РАХ в 2013 году. В него также вошли наиболее значимые исследовательские работы сотрудников отдела и членов Отделения искусствознания РАХ. Особая ценность сборника - введение в научный оборот новых данных и интерпретаций достаточно известного материала, изучение которого в предшествующую эпоху было искажено идеологическими рамками. Существенный объем занимают работы монографического характера, в которых изучаются биографии художников, а также выявляется и уточняется круг их произведений. Освещаются вопросы интернациональных контактов и встреч, оказавших влияние не только на судьбу конкретного мастера, но и шире – на развитие отечественного и зарубежного искусства. Затрагивается проблематика, связанная с взаимоотношением слова и изображения.

Среди основных важнейших результатов научных исследований, полученных в 2015 году г. необходимо отметить ряд работ, посвященных исследованию искусства Сибири и Дальнего Востока. Отделением Российской академии художеств «Урал, Сибирь и Дальний Восток» были проведены научные мероприятия, результатом которых стало издание сборника научных статей «Искусство Сибири и Дальнего Востока: наследие, современность, перспективы».Исследования целого ряда ученых затрагивают фундаментальные проблемы наук об искусстве: «Вопросы искусствознания», «Искусство Сибири, Дальнего Востока и сопредельных территорий в ХIХ – ХХI веках», «Музейные коллекции, выставки, художественный проекты», «Вопросы профессионального образования в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и искусствоведения». Необходимо отметить, что исследовательскую группу составили не только российские, но и зарубежные ученые (искусствоведы из Монголии и Китая), которые регулярно участвуют в научно-исследовательских и выставочных проектах.

В связи с этим важно отметить знаковый в художественной жизни Сибири выставочный проект - межрегиональную выставку «Сибирь - Дальний Восток», осуществленный в Красноярске при поддержке Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. Выставка составляла единый блок с научно-практической конференцией с международным участием на тему «Искусство Сибири и Дальнего Востока: наследие, современность, перспективы».

Стоит особо подчеркнуть вклад фундаментальных научных исследований в современные образовательные программы, в частности внедрение наиболее актуальных результатов в учебные издания.

В качестве важных результатов фундаментальной науки в интеграции с образованием необходимо отметить издание **«**Психология искусства: учебник для бакалавриата и магистратуры».2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. 265 с., ил. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). Труд подготовлен действительным членом Российской академии художеств, руководителем отдела теории изобразительных искусств НИИ РАХ О.А. Кривцуном.

Учебник освещает классические проблемы психологии искусства (психология художественного творчества, закономерности восприятия произведений искусства, психологические аспекты строения произведения искусства), а также новые, еще только зарождающиеся на стыке искусствознания, психологии, антропологии, культурологии. Издание соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и рекомендован для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям по квалификации «бакалавриат» и «магистратура».

Цикл учебных пособий для вузов «Теория и история искусствознания», подготовлен сотрудником отдела теории искусств НИИ РАХ, доктором искусствоведения Арслановым В.Г.:

Том 1: Античность. Средние века. Возрождение: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект; Культура, 2015. 436 с.

Том 2: Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 435 с., ил.

Том 3: XX век. Формальная школа: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 344 с.

Том 4: XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 275 с., ил.

Том 5: XX век. Постмодернизм: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 287 с., ил. (Концепции).

Пятитомное учебное пособие посвящено комплексному изложению наиболее значительных достижений мирового искусствознания от древности до наших дней. Материал излагается таким образом, чтобы издание могло послужить одним из учебных пособий для аспирантов, изучающих философию и историю науки по специальности «Искусствознание», и для студентов, слушающих курс лекций «Теория и история искусствознания».

Также важно отметить монографию **«**Авторская игрушка в культуре России XX века». М.: Арт-фактор, 2015. 248 с., ил. Автором является член-корреспондент Российской академии художеств, научный сотрудник НИИ РАХА.У. Греков.Монография посвящена истории советской и российской авторской игрушки, которая рассматривается в зеркале отечественной культуры XX столетия. Издание предназначено для студентов высших художественных учебных заведений и учащихся художественных колледжей, училищ и художественных школ, а также для широкого круга любителей декоративно-прикладного и народного искусства.

Концепция направления «Искусство и наука в современном мире»основывается на необходимости развития целого ряда междисциплинарных исследований как фундаментального, так и прикладного характера.

В этой связи необходимо отметить выпуск сборника научных статей«Искусство и право: тенденции развития и формы интеграции». Изд-во «Филигрань», Ярославль, 2015 год, стр. ил. Разработчик программы – структурное подразделение Российской академии художеств, Международная кафедра ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры при РАХ, юридическое управление РАХ, при финансовой поддержке Российской Академии Правосудия (составители действительный член РАХ Т.А. Кочемасова, действительный член РАХ Н.Н. Мухина, начальник юридического управления РАХ А.Н. Лужина).

Проект является частью научно-исследовательской и образовательной программы Российской академии художеств, который планируется развивать при участии специалистов в области юриспруденции. Среди основных целей и задач настоящего сборника – инициирование междисциплинарной программы исследования проблем правового регулирования в сфере современного изобразительного искусства.

В рамках направления«Искусство, наука, религия»ежегодно осуществляется масштабная научная и творческая деятельность, направленная как на возрождение уникальных художественных систем и техник изобразительного искусства Древней Руси, так и на развитие современного академического искусства в лоне духовной традиции.В2015 году Российской академией художеств был реализован научно-исследовательский и выставочный проект на территории национального заповедника «Херсонес Таврический» в Республике Крым. Проект «ВИЗАНТИЯ.RU»посвящен знаменательной дате, 1000-летию памяти Святого Равноапостольного князя Владимира и вошел в официальную программу государственных памятных мероприятий. Проект «ВИЗАНТИЯ.RU» составил масштабную выставку, научно-практическую конференцию, мастер-классы. В проекте  приняли участие около 200художников и 50 учёных из разных стран. Концептуальная часть программы имеет целью консолидировать творческие силы, зарубежных и отечественных ученых и художников, которые в своем искусстве сохраняют великие традиции, принятые от Византии, создавая художественное пространство, говорящее с современным человеком, и не только православным, на современном языке. Кураторы проекта – действительные члены РАХ Н.А. Мухин (отделение живописи РАХ) и А.М. Лидов (отделение искусствознания РАХ).

Открытие одноименного сайта позволяет сделать программу «ВИЗАНТИЯ.RU» долгосрочной, тем самым создав научно-творческий портал с образовательно-просветительскими функциями, который посвящен современному религиозному искусству, а также поиску современными творцами духовных смыслов в реальности сегодняшнего дня.

**II. Прогноз развития фундаментальных исследований в Российской Федерации на долгосрочную перспективу (до 2030 года).**

В качестве прогнозных исследований и практических выводов касательно развития изобразительных искусств, теории и практики, а также вопросов художественного образования по результатам научных мероприятий выработан целый ряд рекомендаций экспертов.

В планировании деятельности на ближайшее время сохранит свою актуальность необходимость сближения науки и искусства, синтез искусствознания и других гуманитарных наук. В целях координации работы по междисциплинарным программам в регионах необходимо организовать совместные тематические семинары с участием художников, искусствоведов, историков-краеведов, этнографов, археологов, культурологов. Их целевая направленность - поиск и формирование научно-исследовательских и образовательных программ, связанных с актуализацией культурного наследия и практик в области наук и искусств, а также анализ влияния Российской академии художеств на становление региональных художественных школ и творческих союзов.

Требует расширения рамок исследований проблема отражения этнических и исторических тем в современном региональном искусстве, изучение и сохранение традиционного народного искусства коренных этносов.

Отсутствие актуальных фундаментальных трудов по проблемам развития искусства в регионах России обозначает целый ряд задач по подготовке трудов по изобразительному искусству России. В частности по Отделению Урал, Сибирь, Дальний Восток РАХ в рамках программы фундаментальных научных исследований Российской академии художеств планируется разработка многотомного научного издания «История изобразительного искусства Урала, Сибири и Дальнего Востока».

В свою очередь Поволжское отделение Российской академии художеств планирует актуализировать внедрение современных путей развития теории и практики визуальных искусств с включением в проекты творческой молодежи, в том числе через развитие сетевого проекта «Творческие мастерские» Международной кафедры изобразительного искусства и архитектуры ЮНЕСКО Российской академии художеств.

К тематике основных направлений можно отнести дальнейшее изучение художественной культуры многонациональной и мультикультурной России. Так изучение визуального искусства Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа представляется большим исследовательским полем, которое не освоено западной наукой, но многие годы является темой для российских исследователей. Необходимо осуществление координации научной работы специалистов в области истории, археологии, этнографии, искусствоведения, культурологии для подготовки и выпуска многотомных серий изданий, а также публикации исследований и богатого изобразительного материала в формате мультимедийных приложений или самостоятельных изданий.

Значительный пласт, интересный для глубокого исследования - искусство государств-участников СНГ. Уникальная культура народов стран СНГ, рассмотрение этапов ее развития с древнейших времен до наших дней, примеры интеграции с российской культурой – эти направления могут стать отдельной программой фундаментальных исследований и будут полезны в решении многих социально значимых задач современности.

Российская академия художеств, наследуя традиции Академии художеств СССР, сохранила через институт зарубежных членов контакты с ведущими научными и творческими организациями СНГ. В течение советского периода истории России многими российскими исследователями велась активная научно-исследовательская работа по разным направлениям изучения художественной культуры Армении, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Эстонии. Продолжение научных связей, инициирование и разработка совместных научно-исследовательских, образовательных и творческих проектов позволит не только сохранять единство культурного пространства, но и удерживать лидирующие позиции в научно-исследовательском осмыслении искусства государств СНГ.

Также необходимо отметить искусство Восточной Европы как особый пласт для создания научно-исследовательского задела. Развитие существующих знаний (научных трудов по проблемам искусства Болгарии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии, Хорватии и других стран) позволит сохранить и развить научные знания по разным направлениям искусства этих государств, включая современный контекст. Проведение научных конференций, семинаров, лекций с участием специалистов стран Восточной Европы и России будет способствовать развитию новых знаний, восстановлению дружественных связей средствами искусства.

Отдельным направлением развития в рамках фундаментальных исследований Российской академии художеств является программа исследования потенциала возможностей арт-терапии. Система знаний и навыков преподавания уже в ближайшем будущем может быть использована в качестве отдельных дисциплин в академических вузах, как это происходит в ряде европейских и американских институтов искусств.

Исследование процессов инновационного развития искусства современности, освоение новых технологий в этой области – тема, которая становится одной из главных в современной науке. Сегодня цифровые технологии фактически обусловили необходимость переосмысления всего художественного процесса, в том числе концептуальных основ эстетики, психологии, социологии искусства. Появление нового проблемного поля для современной науки требует всестороннего исследования этого феномена.

В качестве актуальной проблемы видится необходимость возобновления Российской академией художеств традиции проведения «Академических школ» искусствоведов и мастер-классов академиков, где особое внимание важно обратить на регионы страны.

По-прежнему значительная часть экспертов критически оценивает результаты реформирования системы отечественного художественного образования в контексте перехода на западные стандарты и эта тенденция нарастает. Целый ряд видных учёных и педагогов призывает вернуться к традиционной, доказавшей свою жизненность и результативность российской системе художественного образования, поскольку анализ применения «болонской системы» убедительно показывает свою неэффективность в области художественного образования. Регулярный мониторинг состояния отечественного художественного образования, сравнительный анализ зарубежных образовательных систем институтов искусств и академий приводит к необходимости консолидировать лучших специалистов профессорско-преподавательского блока в выработке рекомендаций и предложений для последующего внесения в программы среднего и высшего образования в части изобразительного искусства и архитектуры при активном участии Российской академии художеств, которая многие годы служит подобной экспертной площадкой.