**Сведения о результатах по направлениям исследований в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, Российской академии художеств в 2015 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер и наименование направления фундаментальных исследований  (по программе) | Полученные результаты  (в привязке к ожидаемым результатам по Программе) |
| 1 | 2 |
| **1. Методология и теория исторического процесса развития изобразительного искусства и архитектуры** | 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. Благодаря данному научному труду, в научный оборот вводятся новые данные и новые интерпретации 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.  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. В книгу включен богатейший предметный и архивный материал, впервые введенный в научный оборот, делается попытка обобщить имеющиеся на сегодняшний день сведения о художниках-игрушечниках, представив обширный словарь персоналий. В книгу также вошел словарь предприятий игрушечной промышленности. 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.  «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 западно-европейского искусства Е.Д. Федотова.  Седьмой выпуск «Итальянского сборника», проекта, посвященного 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 исследовательским направлением является фундаментальное исследование проблем развития мировой культуры. Серьезным шагом с точки зрения фундаментальной науки является подготовка сборника научных статей: «О классике и классическом».Сб. статей / М.: Памятники исторической мысли, 2015. 432 с., ил.  Ответственный редактор – член-корреспондент РАХ, начальник отдела западно-европейского искусства Е.Д. Федотова.  Фундаментальный труд посвящен выработки 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, конечно, трансформируясь, но не утрачивая, а 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. |
| **2. Анализ актуальных процессов развития современной**  **художественной культуры** | 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 научных 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 этой связи важно отметить знаковый в художественной жизни Сибири выставочный проект, который был осуществлен в Красноярске при поддержке Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств - межрегиональная выставка «Сибирь - Дальний Восток», которая прошла единым блоком с научно-практической конференцией с международным участием «Искусство Сибири и Дальнего Востока: наследие, современность, перспективы».  Значимость выставки обусловлена, в частности, ее масштабом. Более 250 художников из Абакана, Анадыря, Барнаула, Благовещенска, Биробиджана, Владивостока, Горно-Алтайска, Дивногорска, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Кызыла, Лесозаводска, Магадана, Находки, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Певека, Петропавловска-Камчатского, Томска, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска, Якутска, приняли участие в выставке. Специалистам и широкой зрительской аудитории было представлено более 300 произведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры, графики, однако явно преобладала станковая живопись. К выставке был издан масштабный каталог. |
| **3.** **Дизайн и технологии: эволюция среды обитания человека** | Организация и проведение третей выставки современного дизайна «НОН-СТОП». Проект ставит своей целью представлять отечественный дизайн, знакомить широкую публику не только с проектами архитекторов и дизайнеров, творческими предметами, модными изделиями художников, но и с их создателями, способствовать поднятию престижа профессии и поиска новых форм взаимодействия и сотрудничества. Проект уже традиционно собирает дизайнеров, художников, архитекторов в едином пространстве, где представлены их новые творческие работы. Подобные мероприятия способствуют созданию новых дизайнерских идей, концепций проектов и выявлению путей их реализации.  Практическое применение некоторых разработок членов Отделения дизайна РАХ нашло свое воплощение в методиках преподавания, в аспирантуре и докторантуре, многие академики являются педагогами и научными руководителями ведущих вузов страны в сфере дизайна. |
| **4. Изобразительное искусство в контексте современного гуманитарного образования** | 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. Специальное внимание уделено малоизученным парадоксам творческого сознания художника: феномену «плавающей идентификации», способности одновременного сосуществования в разных ролевых ипостасях, взаимодействию спонтанности и самодисциплины в акте творчества. На большом материале истории искусства выявляется значение воображения, 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 Арсланов 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. Автор исследует историю и теорию европейского искусствознания на основе методологии российского философско-эстетического «течения» 1930-х годов, видевшего свою цель в возрождении наследия мировой классической культуры. 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». |
| **5. Интеграция научного и творческого знания в процессе сохранения культурного и духовного наследия** | Разработка новых методик технологического исследования произведений искусства и их внедрения в практику научно-исследовательской лаборатории ММСИ(совместная работа экспертов Российской академии художеств и Московского музея современного искусства на основе соглашения о научно-исследовательском и образовательном сотрудничестве).  1. Разработаны методики исследования образцов НИЛ ММСИ на микроскопе Leica DM 2700P.(Данные методики используются при исследовании образцов живописного материала, образцов скульптур и т.д.)  2. Освоена и внедрена в лабораторную практику программа Image ScopeS  3. Разработаны новые методики исследования материалов (бронза, латунь, полимеры, наполнители) для монументальной скульптуры (по данным методикам проведены исследования скульптур и выданы отчеты: памятник Мухиной, горельеф Вучетича, скульптурные композиции «Хлеб», 1963 г., ск. В.И. Мухина, Н.Г. Зеленская, А.М. Сергеев, архитектор И.Е. Рожин, "Плодородие", 1963 г., ск. В.И. Мухина, Н.Г. Зеленская, А.М. Сергеев, архитектор И.Е. Рожин, Памятник Сервантесу М., 1981 г., ск. Сола А., арх-ры И.Н. Воскресенский, Ю.В. Калмыков,Памятник Курчатову И.В., 1971 г., ск. И.М. Рукавишников, арх. М.И. Богданов, М.Н. Круглов, бронза, гранит, памятник Пушкину.  Разработаны и внедрены в практику работы лаборатории методики исследования археологических материалов (в настоящее время готовится публикация на тему "Возможность применения естественнонаучных подходов к археологическим материалам"). |
| **6. Искусство и наука в современном мире** | 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»**.** 2015 год, Изд-во «Филигрань», Ярославль, 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 современного изобразительного искусства. Материалы первого сборника научных статей исследуют широчайший спектр тематических направлений, связанных с взаимовлиянием и взаимопроникновением права и искусства. Среди них, искусство как вид познания правовых явлений и право, как регулятор отношений в сфере искусства; проблемы формирования критериев, отнесения результатов творческой деятельности к произведениям искусства, с позиции различных отраслей знаний. Также, произведение искусства как объект права; произведение изобразительного искусства как предмет правового регулирования; творческое самовыражение личности и социальный активизм; защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов; актуальные вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности художников; возможности использования потенциала эмоционального воздействия искусства на чувственное восприятие правовых явлений; выражение публичного протеста изобразительными средствами. |
| **7. Искусство, наука, религия: пути познания и формы интеграции в пространстве культуры** | 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 особое пространство современного искусства, которое будет говорить с современным человеком, и не только православным, на современном языке. Фактически, в основе замысла выставки лежит новое понимание византийского иконного образа.  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. |
| **8. Особенности развития техник и технологий в изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне: история и современность** | Академия тесно сотрудничает в этом направлении с российскими музеями и реставрационными научно-исследовательскими центрами. Здесь необходимо отметить и совместную работу научных и образовательных учреждений РАХ по программе, в частности разработан проект воссоздания классической образовательной, научно-практической программы в системе исполнительских искусств: создания (изготовления) произведений всех видов изобразительно искусства (изучение и возрождение утраченных технологий литья, химический лабораторных анализ всех видов используемых материалов: бронза, стекло, эмали, минеральные материалы, изучение и внедрения новых материалов с использованием нанотехнологий (композитные материалы и др.) в архитектуры, дизайне, монументальном искусстве, продолжается разработка новых, устойчивых к внешним факторам долговечных материалов для создания произведений изобразительного искусства. Также в течение указанного периода в целях оптимизации деятельности и формирования стандартов на стоимости материала, проведенных работ при выполнении государственного заказа была возобновлена работа Экспертно-консультативного совета при Президиуме РАХ с учетом новых требований к расширению экспертной деятельности Российской академии художеств. |
| **9. 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 важно отметить содействие укреплению принципов взаимоуважения и взаимопонимания между народами, представителями разных культур, религиозных конфессий, систематизация существующих знаний о культурных традициях народов мира, исследование многонационального культурного пространства России, активизация процессов развития научных и образовательных 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. |