

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОВЗНАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ до 2020 года

Справка

Институт истории искусств, позднее Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, а в настоящее время Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания» был создан в 1944 году. ГИИ является ведущим в России центром по комплексному изучению отечественного и зарубежного искусства всех регионов мира.

Институт осуществляет фундаментальные проекты по истории европейского и русского искусства (в т. ч. – комплексная «История русского искусства» в 22 т., ПСС П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского), исследования по социологии и экономике искусства, ведет научно-организационную работу, издательскую деятельность (в т. ч. издает два ведущих отраслевых журнала – «Искусствознание» и «Вопросы театра»), осуществляет экспертную деятельность в области культурного наследия и современного искусства, участвует в разработке законодательных актов и нормативных документов РФ. Сотрудники ГИИ являются государственными экспертами в области охраны памятников истории и культуры, членами экспертных и научно-методических советов Министерства культуры РФ, комитетов Государственной Думы РФ и др.

На базе Института работает **Научный совет по историко-теоретическим проблемам искусствознания РАН.**

При ГИИ действуют **4 диссертационных совета** по театральному, музыкальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству и архитектуре, культурологии и эстетике. Институт осуществляет подготовку научных кадров через **аспирантуру**, соискательство и научные стажировки.

Ресурсы

- **Авторитетный научный коллектив** (100 докторов и 120 кандидатов наук), способный осуществлять фундаментальные и прикладные исследования во всех сферах искусства, экспертную и образовательную деятельность. Особенно важно – до сегодняшнего дня ГИИ сохранил все созданные за время его истории научные школы, осуществляя преемственность поколений исследователей через включение молодых ученых в общий научный процесс, а также академические традиции, ответственное отношение к качеству научного труда.
- **Уникальные архивы** документов по памятникам архитектуры и монументального искусства, по театральному, музыкальному и художественному наследию России; базы данных социологических исследований публики театров, музеев и кино второй половины XX – начала XXI века; в ГИИ создана фундаментальная научная библиотека, включающая особо ценные издания начала XX века. Благодаря этому ГИИ можно рассматривать как мощный контент-ресурс, предоставляющий базу для дальнейших исследований и проектной деятельности.
- **Прочные связи с музейными, художественными, творческими и научными институтами РФ** – сотрудники ГИИ работают в качестве членов жюри в театральных и музыкальных конкурсах и фестивалях, активно задействованы в разработке телевизионных и издательских программ, организации научных конференций, проводимых музеями и профильными университетскими кафедрами; играют организаторскую и курирующую роль в музейных выставочных проектах и создании академических каталогов. Все это позволяет ГИИ выступать в качестве независимой площадки для организации межинституциональных и межведомственных инициатив.
- **Активное участие в образовательном процессе** – сотрудники ГИИ реализуют свой научный потенциал через преподавательскую деятельность в ведущих столичных вузах, активно задействованы в создании и рецензировании учебных и методических пособий. Государственный институт искусствознания является куратором научно-издательского мега-проекта, осуществляемого при поддержке Министерства культуры РФ «Учебники и учебная литература в области культуры и искусства» (ACADEMIA XXI), в рамках которого для художественных вузов страны было создано и издано 14 учебников и 14 хрестоматий, активно используемых в современном образовательном процессе. Авторами и ответственными редакторами нескольких из этих учебников были сотрудники Института. В настоящее время обсуждается возможность продолжения этого мега-проекта. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2007 № 10 Государственный институт искусствознания утвержден в качестве учреждения, уполномоченного для подготовки рецензий о возможности использования учебных изданий в образовательном процессе образовательными учреждениями сферы культуры и искусства начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. Так, только в 2011 году сотрудниками Института было отрецензировано более 20 учебных пособий и программ учебных курсов. По заданию Минобрнауки России сотрудники Института участвуют в разработке федеральных образовательных стандартов для художественных вузов по всем искусствоведческим специальностям. Институт является разработчиком пакета образовательных программ послевузовского профессионального образования по всем искусствоведческим специальностям (изобразительное искусство и архитектура, театр, музыка).
- **Обширные международные связи** – ГИИ является единственным в России членом Международной ассоциации центров по исследованию истории искусства (RIHA), имеет прочные рабочие связи с 14 университетскими кафедрами истории искусств в разных странах, многие сотрудники обладают высоким авторитетом в мировом научном сообществе.

- **Статус ГИИ** как государственного учреждения, способного, в отличие от Министерства культуры, осуществлять в том числе и коммерческую деятельность, создает уникальную по продуктивности ситуацию: на базе ГИИ можно реализовывать проекты государственного значения, требующие коммерческой составляющей. Важно, что, в отличие от других возможных партнеров Министерства культуры, ГИИ полностью подотчетен своему учредителю.

Базовые принципы деятельности Института

- 1 **Фундаментальность** – масштабность охвата художественных явлений, обширность и глубина проблематики.
- 2 **Комплексность** – проведение междисциплинарных исследований, наиболее востребованных современной гуманитарной наукой и объединяющих специалистов по архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, театру всех стран и эпох, а также кино и другим современным аудио-визуальным искусствам.
- 3 **Контекстуальность** – рассмотрение явлений искусства всех национальных школ, включая отечественную, в широком историко-культурном контексте, как часть мирового художественного процесса.
- 4 **Новизна методологических подходов** – использование и сочетание разнообразных методологий в изучении искусства: от традиционного формального анализа до интерпретационных опытов исторической реконструкции, от эстетико-теоретических, стилевых, сравнительно-исторических до социологических и экономических методов.
- 5 **Достоверность результатов научных исследований** – опора на документальные источники и архивные материалы, выявление неизвестных ранее документов по истории искусства и художественной жизни и их введение в научный оборот.
- 6 **Направленность на решение практических задач** – активное участие в законопроектной деятельности в сфере культуры и охраны памятников, выполнение заданий Министерства культуры РФ и других ФОИВ, внедренность в современный художественный и образовательный процесс.

Проблемные точки

В настоящее время высокий статус ГИИ сохраняется в основном благодаря высокому авторитету, профессиональной активности, обширной экспертной деятельности научных сотрудников. Однако позиционирование Института в целом как ведущей научной организации отрасли практически не осуществляется. Основные причины сложившейся ситуации:

- Информационная изолированность.
- Отсутствие действенной связи с Министерством / учредителем.
- Отсутствие четко сформулированных задач развития.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ – УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГИИ В КАЧЕСТВЕ
ВЕДУЩЕГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ОТРАСЛИ

Цели

- ¹ Проведение фундаментальных исследований в сфере теории, истории и социально-экономических аспектов функционирования отечественного и зарубежного искусства, определяющих развитие отечественной гуманитарной науки, что необходимо для понимания значения русского искусства и шире – гуманитарии в мировом художественном процессе и формирования ценностных мировоззренческих основ личности граждан РФ (во исполнение Послания Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12.12.2012).
- ² Повышение значимости ГИИ как ведущего центра, выполняющего экспертные и методические функции в сфере искусства и художественной культуры. Актуализация результатов научных исследований и методологических разработок Института для формирования основ культурной политики страны.
- ³ Укрепление позиций отечественной науки об искусстве в международном сообществе, что не только отвечает потребностям развития российского гуманитарного знания как такового, но и служит пропаганде отечественной культуры как значимой составляющей мирового художественного процесса, а также формированию позитивного облика современной России в мире.

Задачи

1 Оптимизация научной деятельности

- 1.1 Сохранение и развитие всех направлений научной деятельности ГИИ, позволяющих решать самый широкий спектр исследовательских задач, поддерживать традиции научных школ и воспитывать новые научные кадры. Приоритет – реализация масштабных фундаментальных проектов, формирующих информационные, методологические и мировоззренческие «базы» для различных направлений деятельности в сфере культуры и образования (ИРИ в 22 т., Свод памятников архитектуры и монументального искусства, ПСС М. Мусоргского, П. Чайковского, История западноевропейского искусства Нового времени и проч.) Осуществление таких проектов возможно только при наличии больших и авторитетных научных коллективов.
- 1.2 Активизация взаимодействия с другими научными и творческими центрами – институтами РАН, кафедрами и исследовательскими лабораториями творческих вузов, музеями, театрами и др. – для решения широкого спектра исследовательских задач путем проведения совместных научных конференций, семинаров, круглых столов и осуществления совместных научно-исследовательских проектов.
- 1.3 Совершенствование научных исследований как в методологическом, так и в информационно-технологическом плане: использование новых методик, проведение методологических конференций, расширение тематики исследований института путем включения новых для отечественной культуры сфер функционирования искусства (например, художественного рынка); организация доступа к ведущим научным электронным библиотекам и подключение ГИИ к российским и международным научным сетям.
- 1.4 Организация на базе Института научно-информационного центра, осуществляющего работы по созданию электронных баз данных по памятникам материального культурного наследия, объектам нематериального культурного наследия и др., электронного каталога библиотеки, электронной библиотеки, оцифровке и публикации уникальных архивов ГИИ (в том числе неопубликованных работ И. Грабаря и С. Эйзенштейна, архива Свода памятников).
- 1.5 Техническое переоснащение ГИИ: приобретение нового оборудования, необходимого создания научно-информационного центра, а также для хранения и оцифровки архивов, трудов ГИИ и богатейшей специальной библиотеки Института, включая спецхран для особо редких изданий.

2 Взаимодействие с обществом и органами государственной власти

- 2.1 Разработка содержательных и методологических основ законотворческой и нормотворческой деятельности в различных областях художественной культуры. Налаживание активного взаимодействия с МК РФ, что позволит использовать интеллектуальные ресурсы и наработки ГИИ для решения конкретных задач культурной политики (разработка методических основ каталогизации недвижимых и движимых памятников культурного наследия; создание на базе ГИИВЦа Минкульт и на основе социологических методик ГИИ социологической службы МК РФ с целью оценки эффективности деятельности в сфере культуры и определения приоритетных направлений ее развития и пр.)
- 2.2 Осуществление широкомасштабной работы по формированию позитивного общественного мнения об Институте, реализации принципов публичности и гласности в его деятельности. Организация PR-службы, разработка презентационной концепции. Активное продвижение результатов деятельности ГИИ с использованием всех информационных ресурсов – от СМИ до социальных сетей.
- 2.3 Активизация информационно-издательской работы; широкая презентация деятельности ГИИ в Интернет-пространстве: создание портала на основе сайта ГИИ с представлением всех направлений деятельности института – текущих событий, фундаментальных проектов, периодических изданий, книг и публикаций, архивов и баз данных и проч.

- 2.4 Актуализация научных достижений Института посредством их внедрения в современный художественный процесс: участие сотрудников в разработке концепций и реализации творческих проектов и культурно-просветительских акций. Активное участие ГИИ в современной художественной практике в качестве независимой площадки для обсуждения насущных творческих и институциональных задач.
- 2.5 Использование результатов научных разработок для осуществления практических (в том числе и коммерческих) проектов – создания туристических порталов, учебных курсов, включая учебно-методические издания, программ в сфере охраны памятников и проч. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (во исполнение Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. №1244-р).
- 2.6 Привлечение денежных средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т. д.) для осуществления основной научно-исследовательской деятельности Института. Развитие службы фандрайзинга с целью привлечения к сотрудничеству сторонних, в том числе коммерческих, институций для реализации крупных исследовательских и творческих проектов. **Создание Совета управления целевым капиталом ГИИ.**
- 2.7 **Создание Попечительского Совета ГИИ** как средства повышения статуса Института и обеспечения взаимосвязи его деятельности с ведущими институциями сферы культуры и государственными органами.

3 Международное сотрудничество

- 3.1 Активное сотрудничество с RINA, членом которой является ГИИ, и другими зарубежными институциями; упор на организация представительных научных международных конференций на базе Института, что необходимо для повышения научного рейтинга ГИИ и отечественной гуманитарии в целом.
- 3.2 Перевод основополагающих трудов сотрудников ГИИ на иностранные языки для продвижения отечественной культуры и науки об искусстве и повышения индекса цитируемости работ отечественных исследователей в международных научных публикациях.

4 Образовательная деятельность (во исполнение Указа Президента РФ №599 от 07.05.2012г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»)

- 4.1 Подготовка высококвалифицированных научных кадров в области искусствоведения посредством обучения в аспирантуре.
- 4.2 Организация созданной на базе ГИИ магистратуры
- 4.3 Осуществление обширной лекторской программы – от курсов повышения квалификации – от научных сотрудников музеев до преподавателей средних школ.
- 4.4 Организация на базе Института Центров дошкольного и школьного факультативного образования – от создания творческих студий до организации лекционных программ (вновь учрежденная детская театральная студия и лекторий).

5 Кадровая политика

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий “Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки”», ГИИ осуществляет оптимизацию структуры и штатного расписания Института.

5.1 Введение новой структуры:

на 01.01.13 в ГИИ действовало 39 отделов (23 научных и 16 АУП);

Приказом по Институту от 01.03.13 с 01.06.13 будет введена **новая структура**, состоящая из:

- 7 научных отделов (включающих 19 секторов), распределенных по трем основным направлениям деятельности;
- 2 научно-вспомогательных подразделений (архив и научная библиотека);
- Аспирантуры;
- 7 отделов АУП.

Сокращены (переводом на аутсорсинг и перераспределением обязанностей):

- планово-экономический отдел,
- отдел обеспечения госзакупок,
- отдел международного научного сотрудничества,
- отдел компьютерного обеспечения,
- отдел поддержки и развития Интернет-ресурсов,
- научно-издательский отдел,
- отдел научной информатики и цифровой обработки данных,
- отдел продвижения книжной продукции.

Введены:

- отдел фандрайзинга и PR-службы;
- отдел обеспечения публикаций;
- в качестве отдельных отделов выведены редакции журналов «Искусствознание» и «Вопросы театра».

Оптимизация штатного расписания:

на 01.01.2013 – 344 штатных ставок (280 научных и 64 АУП; 81% и 19%)

на 28. 03. 2013 – 240,5 штатных ставок (195, 25 научных и 45,25 АУП)

на 01.07.13 – 201 штатных ставок (161 научная ставка и 40 АУП; 80% и 20%)

Структура ГИИ (на 1 июля 2013 года)

		Попечительский совет ГИИ	Совет по использованию целевого капитала ГИИ
ДИРЕКТОР			
Ученый секретарь (1)	Заместитель директора по научной работе (1)	Главный бухгалтер (1)	Бухгалтерия (6)
Референт (1)	Заместитель директора по научной работе (1)	Отдел кадров (1)	Юридический отдел (2)
Ученые советы	Заместитель директора по АХЧ (1)	Архив (1)	Библиотека (2)
Референт (1)	Отдел АХЧ (6)	Отдел обеспечения публикаций (3)	Редакция «Искусствознание» (2)
Диссертационные советы	Заместитель директора по фандрайзингу и пиару (1)	Редакция «Вопросы театра» (2)	Аспирантура (1)
	Отдел фандрайзинга и пиара (5)		
НАУЧНЫЕ ОТДЕЛЫ			
	Художественная культура России	Зарубежная художественная культура	Социальное функционирование искусства
НАСЛЕДИЕ	Отдел изобразительного искусства и архитектуры <ul style="list-style-type: none"> Сектор древнерусского искусства (9) Сектор искусства Нового и Новейшего времени (11) Сектор Свода памятников архитектуры и монументального искусства (12) 	Отдел европейского классического искусства <ul style="list-style-type: none"> Сектор античного и средневекового искусства (4) Сектор византийского искусства (2) Сектор классического искусства Запада (10) 	Рабочие группы по реализации комплексных проектов <ul style="list-style-type: none"> Фундаментальные проекты по публикации наследия Прикладные исследования Группы по мониторингу современного художественного процесса. И др.
	Отдел исполнительских искусств <ul style="list-style-type: none"> Сектор театра (12) Сектор изучения и публикации театрального наследия В.с. Мейерхольтда (5) Сектор истории музыки (12) Сектор теории музыки (6) Сектор фольклора и народного искусства (5) 	Отдел изучения региональных культур <ul style="list-style-type: none"> Сектор искусства стран Центральной Европы (10) Сектор ибероамериканского искусства (5) Сектор искусства стран Азии и Африки (8) 	
СОВРЕМЕННОСТЬ	Отдел медийных и массовых искусств <ul style="list-style-type: none"> Сектор медийных искусств (8) Сектор зрелищно-развлекательного искусства (6) 	Отдел современного искусства <ul style="list-style-type: none"> Сектор современного искусства Запада (10) 	Отдел общей теории искусства и культурной политики <ul style="list-style-type: none"> Сектор социологии искусства (10) Сектор экономики искусства (12)

Примечание: развитие штатного расписания в перспективе до 2020 года подразумевает постепенное увеличение числа штатных единиц научных сотрудников. Пункт 3 раздела IV (Основные количественные характеристики сферы науки и технологий, с. 108) Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р – определяет значительное увеличение числа исследователей (с 371,4 до 409 тыс. чел.) при общем сокращении числа сотрудников, занятых в осуществлении исследовательских программ (728,5 до 699,3 тыс. чел.)

5.2 Повышение оплаты труда сотрудников (согласно «дорожной карте»)

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы на заработную плату научных сотрудников института							
Численность научных сотрудников, чел	280	161	161	161	161	161	161
Прогноз средней З/П по г. Москва (рост – около 10% в год), руб/мес	47 900	53 810	60 182	66 910	74 728	83 092	92 365
Соотношение (согласно дорожной карте), %		128%	134%	143%	158%	179%	200%
Средняя з/п научных работников по институту, руб/мес	14 900	68 877	80 644	95 681	118 070	148 735	184 730
Итого необходимые средства на зарплату научных сотрудников, тысруб/год	50 064	133 070	155 796	184 856	228 111	287 356	356 898
Расходы на заработную плату прочих сотрудников института (художники-реставраторы, АУП, вспомогательный персонал)							
Численность сотрудников, чел	64	40	40	40	40	40	40
Средняя з/п работников по институту, руб/мес	16 800	38 800	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000
Итого необходимые средства на зарплату сотрудников, млнруб/год	13	18.6	19.2	21.6	24.0	26.4	28.8
Всего расходы на заработную плату персонала, тысруб/год	63 064	151 694	174 996	206 456	252 111	313 756	385 698
Постоянные затраты (комм. Услуги, охрана, прочее (рост 10%) тысруб/год	8 386	9 225	10 147	11 161	12 277	13 505	14 856
Всего расходов без учета модернизации оборудования, тысруб/год	71 450	160919	185 143	217 617	264 388	327 261	400 554
Выделяемая субсидия (всего), тысруб/год	79 463.5 (84 000)	80 344 (+9 850)	79 343.5 ?	79 343.5 ?	80 344 ?	80 344 ?	80 344 ?
Прогноз поступлений от внебюджетной деятельности, тысруб/год		4 820.6 (15 000)	11 118	17 455	23 299	28 923	32 941
Коэффициент эффективности деятельности (отношение привлеченных средств к полученным от государства в виде субсидии)	0,98	0,94	0,86	0,78	0,71	0,64	0,59

Примечание: данная «дорожная карта» содержит противоречие, поскольку параметры совершенствования оплаты труда согласно Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, предполагают поступательный рост бюджетных субсидий, которые к 2018 году должны составлять 59% от годового объема расхода организации в целом, что при определенном Распоряжением уровне зарплаты равно штатному расписанию ГИИ 240 т.р. В то время как данные о размерах субсидий по данным МК РФ никакого роста не предполагают (см. графу 17). Противоречие можно «снять» тремя способами: 1/ запланировать поступательное увеличение субсидий; 2/ увеличив долю внебюджетных источников финансирования до 80%; 3/ сократив штатное расписание ГИИ в 4 раза. Последнее прямо противоречит пункту 3 раздела IV Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, по которому число сотрудников научных учреждений к 2018 году уменьшится лишь на 12% (728,5 до 699,3 тыс. чел.). Поэтому поступательный рост заработной платы возможен лишь при сочетании первого и второго пути – а именно – запланированном росте бюджетных субсидий и увеличении доли привлекаемых внебюджетных средств. В частности – введение нового штатного расписания ГИИ в июне 2013 года предполагает увеличение доли внебюджетных средств с 8% в 2012 году до 17% в 2013 году и дополнительное финансирование со стороны МК РФ в размере 9 850,0 тыс. руб.

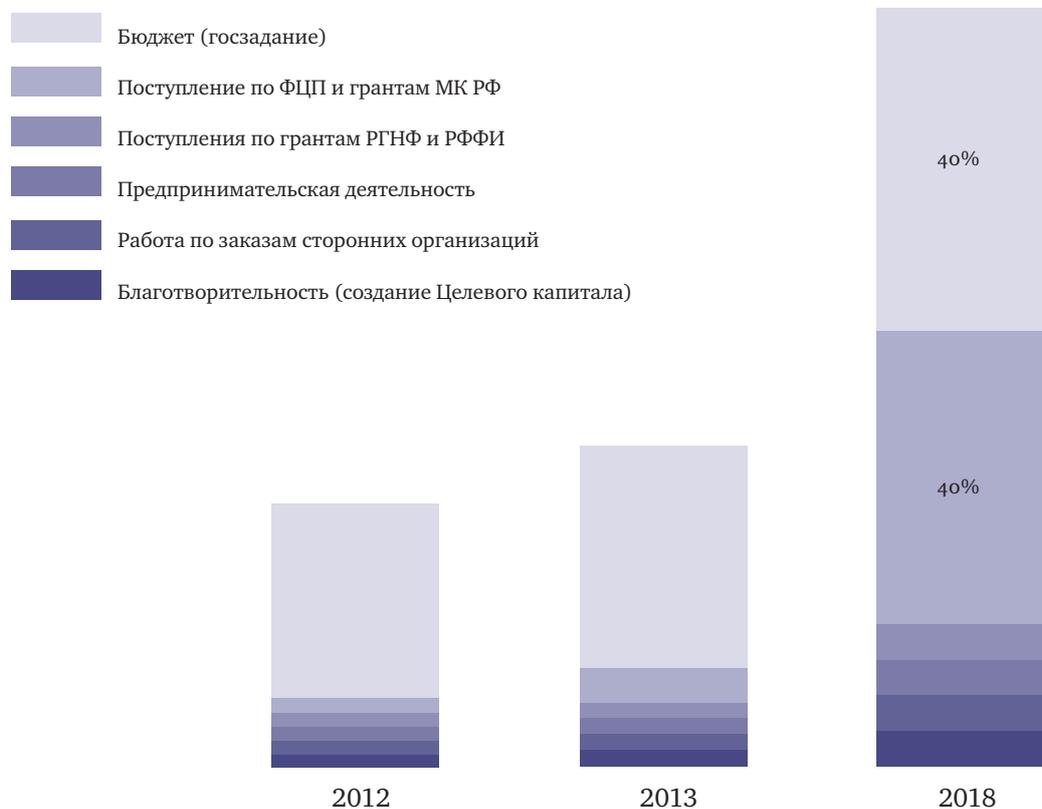
5.3 Развитие системы финансирования

Бюджет Института на 28.03.2013 складывается из следующих средств:

- 1 Средства госбюджета – 80 400 тыс. руб., в том числе:
 - фонд заработной платы 57 450 тыс. руб. (+ начисления 17 350 тыс. руб.);
 - остальные статьи расходов 9 500 тыс. руб. (издания и информационные услуги – 2500 тыс. руб., содержание здания – 3 500 тыс. руб., приобретение материалов – 600 тыс. руб., основных средств – 450 тыс. руб. + коммунальные платежи и связь).
- 2 Поступление (планируемое) по ФЦП и грантам РГНФ и РФФИ – 12000–15000 тыс. руб.
- 3 Предпринимательская деятельность – 1000–1500 тыс. руб.

Стратегия развития финансирования предполагает:

- 1 Бюджет (госзадание) – поступательное увеличение субсидий на 13% в год (к 2018 году – 160 т.р., что составит 40% средств ГИИ);
- 2 Поступление по ФЦП и грантам МК РФ – увеличение на 20% в год;
- 3 Поступления грантам РГНФ и РФФИ – увеличение на 10% в год;
- 4 Предпринимательская деятельность (в сотрудничестве с образовательными учреждениями) – от 1500 т.р. в 2013 году до 15000 т.р. в 2018 году;
- 5 Работа по заказам сторонних организаций (федеральных, муниципальных, коммерческих) – от 500 т.р. в 2013 году до 5000 т.р. в 2018 г.;
- 6 Благотворительность (создание Целевого капитала) – от 3 000 т.р. в 2013 году до 15 000 т.р. в 2018 году
- 7 По возможности – поставить на коммерческую основу постоянную консультационную работу сотрудников ГИИ по заданиям Администрации Президента, других ФОИВ, Департаментов Правительства Москвы и других субъектов РФ.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА

Фундаментальные и прикладные исследования по направлениям

1 История русского искусства от древности до наших дней:

- Центральный проект – комплексная «История русского искусства» в 22 т., не имеющей аналогов в мировой науке – 10–12 т. (вышло 2 т.).
- Создание фундаментальной фактологической базы по всем видам русского искусства, представленной многотомными собраниями:
 - Полное собрание сочинений П. И. Чайковского – 8 т.;
 - Полное собрание сочинений М. П. Мусоргского – 5 т. (вышло 2 т.);
 - Энциклопедии русских композиторов-классиков: П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, И. Ф. Стравинского, С. В. Рахманинова – 7 т.;
 - серия «Русское музыкальное зарубежье»;
 - серия «Русская духовная музыка в документах и материалах» – 4 т. (вышло 12 т.);
 - публикация театрального наследия Вс. Мейерхольда – 7 т. (вышло 10 т.);
 - публикация театрального наследия Евг. Вахтангова – 2 т. (вышло 2 т.);
 - серия «В. Теляковский. Дневники Директора Императорских театров» – 1 т. (вышло 5 т.);
 - документальная хроника театральной жизни в России XVIII века – 3 т. (вышло 4 т.);
 - серия «Древнерусское искусство» – 3 т. (вышло 15 т.);
 - серия «Центры художественной культуры средневековой Руси» – 2 т. (вышло 7 т.);
 - серия «Русский авангард»;
 - издание на английском языке переводов основополагающих работ корифеев отечественного искусствознания, определяющих место российской науки об искусстве среди других научных школ. Главное достоинство – русская искусствоведческая наука, сформировавшаяся на заре XX века в пору расцвета отечественной гуманитарии, вобрала мощный потенциальный заряд культуры тех лет. В процессе развития российская наука об искусстве не раз оказывалась в узловых точках пересечения различных искусствоведческих направлений и целых научных школ, что определяет ее методологическое разнообразие и «отзывчивость» к вызовам времени – 2 т.

2 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России – уникальное многотомное издание научно-справочного и энциклопедического характера, дающее полное представление о сохранившихся памятниках истории и культуры всех регионов России и составленное в соответствии с современными международными стандартами описания и фотофиксации памятника; является главной научной базой данных для всей системы государственного учета памятников в Российской Федерации – 10 т. (вышло 10 т.).

В 2008 году научный коллектив Свода памятников удостоен Премии Правительства Российской Федерации.

3 История зарубежного искусства:

- Многотомная комплексная «История искусств стран Западной Европы» от древнейших времен до начала XX века – 4 т. (вышло 7 т.).
- Создание фундаментальной научной базы по всем видам зарубежного искусства:
 - серия «Европейский театр XX–XXI веков»;
 - серия трудов по архитектуре и изобразительному искусству ведущих европейских стран Нового и Новейшего времени;
 - серия сводных тематических каталогов произведений зарубежного искусства из собраний музеев и частных коллекций РФ;
 - серия коллективных научных трудов по искусству и художественной культуре стран Центральной Европы (Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии, Словакии), иberoамериканскому искусству, искусству стран Азии и Африки, включая Древний Восток.

4 Художественные проблемы медийных и массовых искусств:

- Центральный проект – многотомная «История российского телевидения», уникальное исследование, призванное заложить фундаментальную основу для научного изучения важнейшего явления современной культуры.
- Серия трудов по проблемам эстетики и творческих возможностей технических видов искусств – кинематографа, анимации, фотографии, радио и телевидения, по функционированию масс-медиа в современности, об эстетической составляющей продуктов интернет-пространства.

5 Исследования в области социального функционирования искусства (социология и экономика):

- Разработка теоретических аспекты культурной политики России и рекомендаций для органов управления культурой (например, Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.; одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);
- Разработка системы индикаторов состояния отечественной культуры и проведение его мониторинга:
 - исследование «Культура и культурные потребности москвичей» (по заказу Правительства Москвы);
 - фундаментальное комплексное исследование «Культура России в начале XXI века»;
- Социологические исследования в области искусства:
 - комплексные исследования «Искусство в вашей жизни», системно осуществляющиеся в разных регионах России (Институту принадлежит российское «ноу-хау» на изучение влияния искусства на развитие человека и общества в целом; в настоящий момент методика этого комплексного исследования изучается международными партнерами Института);
 - серия исследований по дифференциации публики московских театров (Институт является разработчиком уникальной методики, активно используемой для мониторинга театральной публики).
- История российского законодательства в сфере художественной культуры и искусства.
- Проблемы экономики искусства в рыночных условиях.

Конференции

- Конференция по проблемам сохранения нематериального культурного наследия в России в рамках программы ЮНЕСКО (фольклор) 2015
- Музыковедческий форум 2016
- Келдышевские чтения 2014–2020
- Комечевские чтения 2014–2020
- История искусств и искусство 2013
- Круглый стол «Проблемы охраны и изучения искусства Древней Руси», К 50-летию издательского проекта «Древнерусское искусство» ГИИ 2013
- 1914 год – война и «взрыв» культуры модернизма (2014)
- Серия международных конференций, приуроченных к Годам культурного обмена в рамках программы «Мир» 2013–2020
- Серия конференций по искусству Востока: Китай, Катар, Япония, археологическое наследие Древнего Востока 2014–2020
- Международная конференция RINA 2016
- Форум «Российская искусствоведческая школа в мировой гуманитарной науке» 2015

События

- Юбилей ГИИ (2014)