

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А



22.06.2020г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.3. Кураторство арт-пространства

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Направленность (профиль): Искусства и гуманитарные науки
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная

Курс	4
Семестр	41-42
Лекции (час)	0
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	34
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	146
Курсовая работа (час)	
Всего часов	180
Зачет (семестр)	
Экзамен (семестр)	42

Иркутск 2020

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.01
Искусства и гуманитарные науки.

Автор О.Ю. Зверева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
философии и искусствознания

Заведующий кафедрой А.А. Атанов

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2023

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Кураторство арт-пространства» является обучение студентов теоретическим и практическим аспектам кураторской поддержки культурных проектов, эволюции кураторских практик и профессиональной позиции куратора в контексте развития цифровых технологий, диверсификации профилей и функций музеев и культурных институций, роста объемов и доступности творческого контента.

Куратор — ключевой специалист на стадии разработки проекта, ответственный за качество контента, а также важный участник процесса реализации, обеспечивающий баланс интересов авторов, организаторов и аудитории. Понимание значения и специфики кураторской работы является необходимым условием успешного сотрудничества продюсера и куратора в рамках любого культурного проекта, предполагающего концептуальное проектирование, экспертный отбор контента и работу с творческими профессионалами. Дисциплина «Кураторство арт-пространства» позволит составить представление об основных функциях куратора как исследователя, критика, производителя знаний, медиатора, а также осознать необходимость привлечения куратора к задачам реализации, продвижения и поддержки проекта при условии деликатной регуляции степени и характера его участия в этих процессах.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-3	Способен работать в профессиональных коллективах; применять административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-3 Способен работать в профессиональных коллективах; применять административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства	З. знает административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства У. умеет работать в профессиональных коллективах Н. применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	0
Практические (сем, лаб.) занятия	34
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	146
Всего часов	180

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Профессия "куратор".	41		8	28		1
2	Куратор и современность.	41		8	42		2
3	Практика кураторства.	41-42		10	40		3
4	Язык коммуникации кураторского проекта.	42		8	36		4
	ИТОГО			34	146		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Профессия "Куратор".. Введение в профессиональный аппарат. Знакомство с ключевыми современными текстами. Знакомство с персоналиями.
1	Кураторские стратегии: историк, хранитель, исследователь, номад.. Знакомство с актуальными представлениями о роли, задачах и функциях куратора в арт-сфере.
1	Коллективное кураторство.. Все больше крупных выставок собираются в диалоге (или круглом столе) двух и более кураторов. Сотрудничество — в центре современного культурного производства. Настала эпоха сомнений в том, что один человек может отвечать за художественную ситуацию в стране или мире в целом. Кроме того, на первый план выходит этика сообществ, которые больше не хотят делегировать свои права на репрезентацию специалистам широкого профиля. Все эти обстоятельства создают представление о кураторстве как о коллективном создании открытого кода, где авторство децентрализовано, но важно как никогда. Обсуждение проектов.
2	Куратор и современность.. Постановка проблемы. Обсуждение проблемы на примере артефактов массовой культуры и элитарной культуры.
2	Демонстрация и защита студентческих кейс-study.. Демонстрация и защита

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	студентческих кейс-study на тему "Актуальные проблемы современности в арт-пространстве".
3	Кураторский проект: пространство идей.. Разработка идеи. Проверка идеи в режиме актуальности. Концептуализация кураторского проекта. Брифинг и подбор исполнителей. Формы презентации концепции кураторского проекта.
3	Кураторский проект: пространство действий.. Знакомство с основными правилами и приемами экспонирования произведений современного искусства. Схемы координирования выставочных проектов, страхование произведений искусства, виды договоров, транспортировка, взаимодействие служб институций.
4	Визуальные языки коммуникации.. Стратегии и практики разработки визуального языка кураторского проекта.
4	Кураторский PR.. Специфика PR-стратегий проектов актуального искусства. Основные навыки работы с выставочными текстами (выставочные экспликации). Особенности атрибуции произведений современного искусства.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Профессия "куратор".	ПК-3	З.знает административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства У.умеет работать в профессиональных коллективах Н.применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства	1	0 - задание не выполнялось; 1 - 13 - задание выполнено неудовлетворительно; 14 - 19 - задание включает только текстовый блок; 20 - 23 - задание включает текстовый и визуальный блок; 24 - 25 - задание включает текстовый и визуальные блоки. Содержит элементы оригинальности. (25)
2	2. Куратор и современность.	ПК-3	З.знает административно-	2	0 - задание не выполнялось;

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			<p>правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства</p> <p>У. умеет работать в профессиональных коллективах</p> <p>Н. применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства</p>		<p>1 - 13 - задание выполнено неудовлетворительно;</p> <p>14 - 19 - не содержит анализ явления и не раскрывает его актуальность;</p> <p>20 - 23 - задание содержит формальный анализ и поверхностно раскрывает актуальность явления;</p> <p>24 - 25 - задание содержит глубокий анализ актуального явления и элементы оригинальности. (25)</p>
3	3. Практика кураторства.	ПК-3	<p>З. знает административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства</p> <p>У. умеет работать в профессиональных коллективах</p> <p>Н. применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства</p>	3	<p>0 - задание не выполнялось;</p> <p>1 - 13 - задание выполнено неудовлетворительно;</p> <p>14 - 19 - не содержит анализ явления и не раскрывает его актуальность;</p> <p>20 - 23 - задание содержит формальный анализ и поверхностно раскрывает актуальность явления;</p> <p>24 - 25 - задание содержит глубокий анализ актуального явления и элементы оригинальности. (25)</p>

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
4	4. Язык коммуникации кураторского проекта.	ПК-3	З.знает административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства У.умеет работать в профессиональных коллективах Н.применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства	4	0 - задание не выполнялось; 1 - 13 - задание выполнено неудовлетворительно; 14 - 19 - задание включает только текстовый блок; 20 - 23 - задание включает текстовый и визуальный блок; 24 - 25 - задание включает текстовый и визуальные блоки. Содержит элементы оригинальности. (25)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 42.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: каждый правильный ответ оценивается в три балла.

Компетенция: ПК-3 Способен работать в профессиональных коллективах; применять административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

Знание: знает административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

1. Актуальные проблемы современности в кураторских проектах.
2. Большие проекты: Манифеста, Документа, Венецианская биеннале, Берлинская биеннале, Московская биеннале.
3. Взаимоотношения куратора с институцией, художником, публикой и произведением.
4. Виды и типы кураторской деятельности (куратор-продюсер, куратор-художник, куратор-организатор и т.д.)
5. Виды кураторских проектов.
6. Визуальные исследования в кураторской практике.

7. Визуальный язык кураторского проекта.
8. Влияние современного дискурса на концепцию кураторского проекта.
9. Гуманитарные исследования и кураторство.
10. История кураторства в России на примере деятельности И.А.Антоновой, Б.Гройс, В.Мизиано.
11. Коллективное кураторство и его гуманитарные основания.
12. Концептуальная составляющая кураторских проектов.
13. Критерии успешного кураторского проекта.
14. Кураторское исследование.
15. Локальные выставочные проекты на примере Сибири.
16. Междисциплинарный подход в кураторстве.
17. Музей, галерея, улица: влияние пространства на кураторский проект.
18. Нетворкинг в кураторской деятельности.
19. Основные темы европейских кураторских проектов текущего года.
20. Основные темы российских кураторских проектов текущего года.
21. Отличие кураторского проекта от выставки.
22. Понятие дисплея и его отличие от выставки.
23. Понятие кураторский проект.
24. Принцип построения композиции и дисплея выставки.
25. Принципы построения контента кураторского проекта.
26. Профессиональные компетенции куратора.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: 35 баллов ставится за исчерпывающий письменный ответ, в котором продемонстрирована полнота и глубина понимания теоретического материала курса, сознательность и логика изложения материала, продемонстрирована способность пользоваться специальной терминологией; 34-25 баллов ставится за письменный ответ, в котором продемонстрировано понимание излагаемого материала, но присутствуют несущественные логические ошибки, тема вопроса раскрыта фрагментарно; 24-15 баллов ставится за письменный ответ, в котором продемонстрирована недостаточная глубина и сознательность в изложении материала, специальная терминология курса в ответе используется с логическим и смысловым нарушением; 14-1 баллов ставится за письменный ответ, в котором присутствуют существенные ошибки, нарушена логика изложения материала, в изложении материала не используется специальная терминология; 0 баллов – отсутствие ответа.

Компетенция: ПК-3 Способен работать в профессиональных коллективах; применять административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

Умение: умеет работать в профессиональных коллективах

Задача № 1. Разработать концепцию городского кураторского исследования.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: 35 баллов ставится за исчерпывающий письменный ответ, в котором продемонстрирована полнота и глубина понимания теоретического материала курса, сознательность и логика изложения материала, продемонстрирована способность пользоваться специальной терминологией; 34-25 баллов ставится за письменный ответ, в котором продемонстрировано понимание излагаемого материала, но присутствуют несущественные логические ошибки, тема вопроса раскрыта фрагментарно; 24-15 баллов ставится за письменный ответ, в котором

продемонстрирована недостаточная глубина и сознательность в изложении материала, специальная терминология курса в ответе используется с логическим и смысловым нарушением; 14-1 баллов ставится за письменный ответ, в котором присутствуют существенные ошибки, нарушена логика изложения материала, в изложении материала не используется специальная терминология; 0 баллов – отсутствие ответа.

Компетенция: ПК-3 Способен работать в профессиональных коллективах; применять административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

Навык: применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства

Задание № 1. Разработать предварительный медиаплан кураторского проекта.

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «БГУ»)	Направление - 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль - Искусства и гуманитарные науки Кафедра философии и искусствознания Дисциплина - Кураторство арт-пространства
---	---

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (30 баллов).
2. Разработать концепцию городского кураторского исследования. (35 баллов).
3. Разработать предварительный медиаплан кураторского проекта. (35 баллов).

Составитель _____ О.Ю. Зверева

Заведующий кафедрой _____ А.А. Атанов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. [Большева С.А. Медиапредприятие в условиях конвергенции \(на примере делового еженедельника «Экономика и жизнь»\) \[Электронный ресурс\] : учебно-методическое пособие / С.А. Большева, А.С. Юферева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 108 с. — 978-5-7996-1854-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65943.html>](http://www.iprbookshop.ru/65943.html)
2. [Пигулевский В.О. Дизайн визуальных коммуникаций \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / В.О. Пигулевский, А.Ф. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 303 с. — 978-5-4487-0267-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75951.html>](http://www.iprbookshop.ru/75951.html)
3. [Щербакова Н.А. Глобальные проблемы современности в историческом масштабе \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / Н.А. Щербакова, М.Г. Шульман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 202 с. — 978-5-4486-0147-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73329.html>](http://www.iprbookshop.ru/73329.html)

б) дополнительная литература:

1. [SEO-копирайтинг 2.0. Как писать тексты в эру семантического поиска \[Электронный ресурс\] / И.С. Шамина \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 260 с. — 978-5-9729-0210-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78250.html>](http://www.iprbookshop.ru/78250.html)
2. [Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 \[Электронный ресурс\] / И.Б. Аббасов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 237 с. — 978-5-4488-0084-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/63805.html>](http://www.iprbookshop.ru/63805.html)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- База данных СИПРИ (Stockholm International Peace Research Institute), адрес доступа: <https://www.sipri.org/databases>. доступ неограниченный
- Базы данных ИНИОН РАН, адрес доступа: <http://ininon.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/>. доступ неограниченный
- КиберЛенинка, адрес доступа: <http://cyberleninka.ru>. доступ круглосуточный, неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов по правоведению
- Консультант Плюс - информационно-справочная система, адрес доступа: <http://www.consultant.ru>. доступ неограниченный
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области истории искусства.

Изучение дисциплины включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- творческие задания как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);
- прием и разбор эссе и мини-сочинений (в часы практических занятий);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- подготовка к семинарам;

- выполнение домашних заданий в виде творческих заданий, эссе и мини-сочинений.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Office,
- 7-Zip,
- Adobe Acrobat Reader_11,
- Far-1.70-5,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Лаборатория "Искусствознание"