

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.

21.06.2024г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.4. Кураторство в арт-индустрии

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)	41
Экзамен (семестр)	42

Иркутск 2024

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

Авторы О.Ю. Зверева, Т.Е. Жаркова

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
философии и искусствознания

Заведующий кафедрой А.А. Атанов

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	Кураторство: введение в специальность	41		5	14		Определение влияния личности куратора в арт-индустрии.
.2	Кураторство: практика производства идей и смыслов	41		8	10		
.3	Кураторские исследования	41		4	20		Разработка и презентация идеи кураторского исследования.
.4	Концептуализация кураторских практик	41-42		7	20		Презентация концепции кураторского проекта.
.5	Практические основы профессиональной деятельности	42		2	20		
.6	Супервайзинг дизайна	42		2	12		Презентация визуального языка кураторского проекта.
.7	Реализация кураторского проекта	42		2	20		
.8	Маркетинг и PR для куратора	42		1	20		
.9	Пространство: музей, галерея, улица	42		3	10		Презентация кураторского проекта.
	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	Введение в специальность.. Презентация структуры курса, объяснение специфики практических заданий и критериев оценки, обзор текстов для самостоятельного чтения.
.6	Визуальный язык: классика и тренды. Актуальные языки коммуникации и их репрезентация в кураторских проектах.
.6	Визуальный язык кураторского проекта.. Визуальный стиль культурного проекта. Принципы выставочного дизайна.
.1	Кураторский проект: от концепта к проекту. Тайминг, монтаж/тестирование, запуск, продвижение, поддержка, документация.
.7	Репутация и нетворкинг.. Вывод проекта в медиапространство.
.7	Цифровое кураторство.. Роль куратора в цифровой среде.
.9	Коммуникативный потенциал пространства.. Из музея на улицу: трансформация идеи презентации.
.9	Концептуальный потенциал пространства.. Исследование ключевых метрик, оказывающих влияние на восприятие проекта.
.9	Встреча с представителем индустрии.. Открытая встреча с представителем индустрии.
.1	Критическое кураторство.. Профессия «Куратор». История кураторства. Этика кураторства. Критика кураторства. Исследование современности. Изучение критической теории.
.2	Кураторская идея как концептуальный фундамент.. Как появляются кураторские идеи? Внимание к парадоксам и неоднозначным тенденциям. Формулирование исследовательского вопроса.
.3	Кураторство как форма исследования.. Форматы и примеры кураторских исследованиях.
.3	Кураторство и современные гуманитарные исследования.. Междисциплинарные проекты. Поиск создателей контента. Критическое осмысление результатов исследования.
.4	От идеи к концепту.. Выбор теоретических рамок для концептуализации исследования. Разработка структуры проекта. Выбор форматов представления контента. Текст концепции.
.1	Способы визуализации концепта.. Изучение форматов презентации концепта.
.5	Формирование и брифинг творческой команды.. Определение состава команды в зависимости от формата проекта. Изучение портфолио, сбор и проверка рекомендаций. Брифинг. Формирование финального технического задания.
.5	Реализация концепта.. Типы контента. Выбор подхода к подаче материала с учетом специфики аудитории, площадки/платформы, бюджета проекта. Определение принципов взаимодействия аудитории с контентом. Формирование списка создателей контента и сбор портфолио. Брифинг, контроль производства.

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. Кураторство: введение в специальность	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	Определение влияния личности куратора в арт-индустрии.	10 баллов – полное раскрытие темы, аргументированная позиция по представленному вопросу; 9-6 баллов – присутствуют ошибки несущественного свойства; 5-1 – существенные ошибки, нарушение логики; 0 – неучастие в выступлениях и обсуждениях. (25)
2	.3. Кураторские исследования	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	Разработка и презентация идеи кураторского исследования.	10 баллов – полное раскрытие темы, аргументированная позиция по представленному вопросу; 9-6 баллов – присутствуют ошибки несущественного свойства; 5-1 – существенные ошибки, нарушение логики; 0 – неучастие в выступлениях и обсуждениях. (25)
3	.4. Концептуализация кураторских практик	ПК-3	З.знает административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства	Презентация концепции кураторского проекта.	10 баллов – полное раскрытие темы, аргументированная позиция по представленному вопросу; 9-6

№ 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)
			У.умеет работать в профессиональных коллективах Н.применяет административно-правовые и экономические методы управления в сфере культуры и искусства		баллов – присутствуют ошибки не существенного свойства; 5-1 – существенные ошибки, нарушение логики; 0 – неучастие в выступлениях и обсуждениях. (50)
				Итого	100
4	.6. Супервайзинг дизайна	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	Презентация визуального языка кураторского проекта.	20 баллов – полное раскрытие темы, аргументированная позиция по представленному вопросу; 19 - 16 баллов – присутствуют ошибки не существенного свойства; 15-11 – существенные ошибки, нарушение логики; 0 – неучастие в выступлениях и обсуждениях. (50)
5	.9. Пространство: музей, галерея, улица	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	Презентация кураторского проекта.	45 - 50 баллов - проект включает в себя концепцию, исследование, описание визуальных языков коммуникации, медиапланирование; 30 - 44 баллов - проект не включает в себя один из пунктов, либо имеет незначительные ошибки; 20 - 29 баллов - проект

№ 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)
			искусства		включает в себя не более 3 серьезных ошибок или не содержит 2 из обязательных пунктов; 11 - 19 баллов - проект выполнен удовлетворительно; (50)
				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 кураторские проекты
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
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 пространство 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 в арт- индустрии
---	--

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
- 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
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <https://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

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"