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.У.3. Кураторство арт-пространства

Направление подготовки: 50.03.02 Изящные искусства Направленность (профиль): Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых коммуникаций Квалификация выпускника: бакалавр Форма обучения: очная

Курс	4
Семестр	41
Лекции (час)	28
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	42
Самостоятельная работа, включая	74
подготовку к экзаменам и зачетам (час)	/4
Курсовая работа (час)	
Всего часов	144
Зачет (семестр)	41
Экзамен (семестр)	

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.02 Изящные искусства.

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	Компетенция
ФГОС ВО	
I IIK = /	Способен осуществлять творческо-организационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ

Структура компетенции

	отруктура компетенции
Компетенция	Формируемые ЗУНы
	3. знает особенности творческо-организационной
	деятельности в сфере искусства, культуры, образования и
ПК-2 Способен осуществлять	СМИ
творческо-организационную	У. умеет разрабатывать проекты в сфере искусства,
деятельность в сфере искусства,	культуры, образования и СМИ
культуры, образования и СМИ	Н. осуществляет творческо-организационную
	деятельность в сфере искусства, культуры, образования и
	СМИ

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

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 4 зач. ед.,144 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	28
Практические (сем, лаб.) занятия	42
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	74
Всего часов	144

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	Семе- стр	лек-	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Профессия "куратор".	41	3	10	13		1. 2
<i>Z</i>	Куратор и современность.	41	7	10	20		
3	Практика кураторства.	41	9	12	19		3
4	Язык коммуникации кураторского проекта.	41	9	10	22		4
	ИТОГО		28	42	74		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

No॒	Наименование	Соноругонно		
Π/Π	разделов и тем	Содержание		
1	Теория и история	Введение в понятийный аппарат. История кураторства до ХХ		
1	кураторства.	века.		
2	История кураторства.	История кураторства в XXI веке.		
	Актуальные проблемы	Знакомство с основными видами и формами кураторских		
	современности в	проектов.		
4	1 -	Знакомство с нормативно-правовой базой. Рассмотрение коммуникаций куратора с институциями.		
5	Коммуникативные языки кураторского проекта.	Основные форматы реализации кураторских проектов.		

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и	Солержание и формы провеления	
темы	Содержание и формы проведения	
1	Профессия "Куратор" Введение в профессиональный аппарат. Знакомство с	

№ раздела и	Содержание и формы проведения
темы	
	ключевыми современными текстами. Знакомство с персоналиями.
	Кураторские стратегии: историк, хранитель, исследователь, номад
1	Знакомство с актуальными представлениями о роли, задачах и функциях
	куратора в арт-сфере.
	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.
	Куратор и современность Постановка проблемы. Обсуждение проблемы на
	примере артефактов массовой культуры и элитарной культуры.
	Демонстрация и защита студентческих кейс-study Демонстрация и защита
	студентческих кейс-study на тему "Актуальные проблемы современности в
	арт-пространстве".
	Кураторский проект: пространство идей Разработка идеи. Проверка идеи в
	режиме актуальности. Концептуализация кураторского проекта. Брифинг и
	подбор исполнителей. Формы презентации концепции кураторского проекта.
	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.
	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.1З.п, У.1У.п, Н.1Н.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,
1	 Профессия "куратор". 	HK-2	3.знает особенности творческо-	1	0 - задание не выполнялось;

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1З.п, У.1У.п, Н.1Н.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)
			организационной деятельности в сфере искусства, культуры, образования и СМИ У.умеет разрабатывать проекты в сфере искусства, культуры, образования и СМИ Н.осуществляет творческоорганизационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ		1 - 13 - задание выполнено неудовлетворите льно; 14 - 19 - задание включает только текстовый блок; 20 - 23 - задание включает текстовый и визуальный блок; 24 - 25 - задание включает текстовый и визуальные блоки. Содержит элименты оригинальности. (25)
2		ПК-2	3.знает особенности творческо- организационной деятельности в сфере искусства, культуры, образования и СМИ У.умеет разрабатывать проекты в сфере искусства, культуры, образования и СМИ Н.осуществляет творческо- организационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ	2	0 - задание не выполнялось; 1 - 13 - задание выполнено неудовлетворите льно; 14 - 19 - не содержит анализ явления и не раскрывает его актуальность; 20 - 23 - задание содержит формальный анализ и поверхностно раскрывает актуальность явления; 24 - 25 - задание содержит глуюокий анализ актуального явления и элементы оригинальности. (25)
3	3. Практика кураторства.	ПК-2	3.знает особенности творческо- организационной деятельности в сфере искусства, культуры, образования и СМИ	3	(25) 0 - задание не выполнялось; 1 - 13 - задание выполнено неудовлетворите льно;

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1З.п, У.1У.п, Н.1Н.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)	оценивания (по 100- балльной шкале)
				одено шого средства)	14 - 19 - не
			У.умеет разрабатывать		содержит анализ
			проекты в сфере		явления и не
			искусства, культуры,		раскрывает его
			образования и СМИ		актуальность;
			II o overvo omn ugom		20 - 23 - задание
			Н.осуществляет		содержит формальный
			творческо- организационную		формальный анализ и
			деятельность в сфере		поверхностно
			искусства, культуры,		раскрывает
			образования и СМИ		актуальность
			1		явления;
					24 - 25 - задание
					содержит
					глуюокий анализ
					актуального
					явления и
					элементы
					оригинальности. (25)
			D avecam a a 6 aveca amer		0 - задание не
			3.знает особенности		выполнялось; 1 - 13 - задание
			творческо- организационной		выполнено
			деятельности в сфере		неудовлетворите
			искусства, культуры,		льно;
			образования и СМИ		14 - 19 - задание
					включает только
	4. Язык		У.умеет разрабатывать		текстовый блок;
	VOMMNIII WOLLINIA		проекты в сфере		20 - 23 - задание
	кураторского	ПК-2	искусства, культуры,	4	включает
	проекта.		образования и СМИ		текстовый и
	I		**		визуальный блок;
			Н.осуществляет		24 - 25 - задание
			творческо-		включает
			организационную деятельность в сфере		текстовый и визуальные
			искусства, культуры,		блоки. Содержит
			образования и СМИ		элименты
			r		оригинальности.
					(25)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41.

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-2 Способен осуществлять творческо-организационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ

Знание: знает особенности творческо-организационной деятельности в сфере искусства, культуры, образования и СМИ

- 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 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 дисплей 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-2 Способен осуществлять творческо-организационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ

Умение: умеет разрабатывать проекты в сфере искусства, культуры, образования и СМИ

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-2 Способен осуществлять творческо-организационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ Навык: осуществляет творческо-организационную деятельность в сфере искусства, культуры, образования и СМИ

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 - 50.03.02 Изящные искусства
Профиль - Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых коммуникаций Кафедра философии и искусствознания Дисциплина - Кураторство артпространства

БИЛЕТ № 1

1. Тест (30 баллов).	
2. Разработать концепцию городског	го кураторского исследования. (35 баллов).
3. Разработать предварительный меди	иаплан 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. Болышева С.А. Медиапредприятие в условиях конвергенции (на примере делового еженедельника «Экономика и жизнь») [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.А. Болышева, 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
- 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
- 3. <u>Щербакова Н.А. Глобальные проблемы современности в историческом масштабе [Электронный ресурс]</u>: 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

б) дополнительная литература:

- 1. <u>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</u>
- 2. <u>Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6</u> [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

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 минисочинений.

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"