

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

**ИСТОРИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУРАТОРСТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль): Теории и практики современного искусства
Уровень квалификации выпускника бакалавр
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

История выставочной деятельности и кураторство
Рабочая программа дисциплины
Составитель: К.иск. Дудаков-Кашуро К.В.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 10 от 21.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением выставки как культурного феномена, генезиса, эволюции и становления разнообразных выставочных форм, организации и проведения выставок разных типов и специализаций.

Цель изучения дисциплины - формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере выставочной деятельности. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в истории выставочной деятельности и представление о роли, месте выставок в истории культуры. Современный выпускник должен понимать взаимосвязь выставок разного вида с музейной практикой, уметь аналитически осмысливать процессы, влияющие на динамику формирования, становления и эволюции выставочной деятельности на примерах наиболее значимых выставок и творчески использовать богатый ретроспективный выставочный опыт в актуальной выставочной практике.

Поставленная цель реализуется в решении следующих задач:

- сформировать представление о выставке как культурном феномене, об истоках формирования и динамике становления выставочной деятельности как особой профессиональной сферы, имеющей точки соприкосновения с музейной практикой;
- освоить базовую выставочную терминологию;
- познакомиться с историей организации и проведения наиболее значимых выставок;
- представлять динамику выставочного процесса; сформировать представление о важнейших этапах выставочной деятельности;
- приобрести первичные навыки выставочной деятельности;
- усвоить представления о выставочной деятельности как особой профессиональной сфере, имеющей свои традиции и тесно связанной с текущим социокультурным процессом;
- закрепить навыки эффективного поиска и анализа исторических источников и литературы в области выставочной деятельности.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
-------------------------------------	--	---------------------

<p>ПК-5 способен работать в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах</p>	<p>ПК-5.1 показывает практические навыки необходимые для работы в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках</p>	<p>Знать: знать основные этапы развития выставочной деятельности Уметь: выявлять источники информации об истории выставочной деятельности; критически анализировать источник исторической информации относительно выставочной тематики. Владеть: умениями оперировать полученными историческими знаниями в дискуссиях по проблемам, связанным с разными аспектами выставочной проблематики в диахронном аспекте, отстаивать собственную позицию, используя для аргументации исторические факты; навыком представлять результаты изучения исторического материала в сфере выставочной деятельности в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата</p>
	<p>ПК-5.2 показывает навыки поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах</p>	<p>Знать: базы данных и информационные сетевые ресурсы для поиска информации по предмету курса Уметь: искать информацию об истории выставочной деятельности и кураторстве в электронных каталогах и сетевых ресурсах. Владеть: навыками поиска информации по предмету курса в базах данных и информационных сетевых ресурсах</p>

ПК-7 способен осуществлять историко-культурные, историко-художественные, историко-краеведческие, искусствоведческие функции в деятельности организаций и учреждений	ПК-7.1 Знает функционал и распределение обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством	Знать: особенности выставочной деятельности в России Уметь: определять и проследить взаимосвязь явлений истории выставочной деятельности с культурным и историческим контекстом различных эпох Владеть: навыками компаративного анализа разных выставочных проектов как в диахронном, так и в синхронном аспектах
	ПК-7.2 Показывает способность к осуществлению функциональных обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством	Знать: наиболее значимые выставки и комментировать обстоятельства их проведения Уметь: интегрировать исторический опыт выставок прошлых лет в современный контекст, демонстрируя тем самым компетенцию в истории вопроса (т.е. выставочной проблематики) Владеть: способностью к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История выставочной деятельности и кураторства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства, История русского искусства, Проблематика и периодизация современного искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Музеи современного искусства, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 14 ч., промежуточная аттестация 20 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 74 ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Промежуточная аттестация	Формы текущего контроля успеваемости
			лекции	семинары, коллоквиумы	практич. зан.	самостоятельная работа		
1	РАЗДЕЛ I. Введение. Феномен художественных выставок.	6	2	1				Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация»
2	РАЗДЕЛ II. Выставочные практики Нового времени	6	1	1		1		Устное сообщение на семинаре
3	РАЗДЕЛ III. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России	6	1	2		1		Устное сообщение на семинаре Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация»
4	РАЗДЕЛ IV. Выделение фигуры куратора. Кураторские практики в 1960-е – 1990-е годы.	6	1	2		1		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация» Устное сообщение на семинаре Письменная работа

5	РАЗДЕЛ V. История крупных периодических временных выставок	6	1	2		1		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация» Устное сообщение на семинаре Письменная работа
6	Курсовая работа	6				70	2	
7	Экзамен	6					18	Устный ответ на вопросы
	Итого		6	8		74	20	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч., промежуточная аттестация 20 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 80 ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Промежуточная аттестация	Формы текущего контроля успеваемости
			лекции	семинары, коллоквиумы	практич. зан.	самостоятельная работа		
1	РАЗДЕЛ I. Введение. Феномен художественных выставок.	6	1			2		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация»

2	РАЗДЕЛ II. Выставочные практики Нового времени	6	1	1		2		Устное сообщение на семинаре
3	РАЗДЕЛ III. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России	6	1	1		2		Устное сообщение на семинаре Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация»
4	РАЗДЕЛ IV. Выделение фигуры куратора. Кураторские практики в 1960-е – 1990-е годы.	6	1	1		2		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация» Устное сообщение на семинаре Письменная работа
5	РАЗДЕЛ V. История крупных периодических временных выставок	6		1		2		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация» Устное сообщение на семинаре Письменная работа
6	Курсовая работа	6				70	2	
7	Экзамен	6					18	Устный ответ на вопросы
	Итого		4	4		80	20	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 4 ч., промежуточная аттестация 11 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 93 ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Промежуточная аттестация	Формы текущего контроля успеваемости
			лекции	семинары, коллоквиумы	практич. зан.	самостоятельная работа		
1	РАЗДЕЛ I. Введение. Феномен художественных выставок.	3	0,5			2		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация»
2	РАЗДЕЛ II. Выставочные практики Нового времени	3	0,5			2		Устное сообщение на семинаре
3	РАЗДЕЛ III. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России	3	0,5			2		Устное сообщение на семинаре Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация»
4	РАЗДЕЛ IV. Выделение фигуры куратора. Кураторские практики в 1960-е – 1990-е годы.	3	0,5	1		8		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация» Устное сообщение на семинаре Письменная работа

5	РАЗДЕЛ V. История крупных периодических временных выставок	3		1		9		Собеседование в режиме: «вопрос – ответ – консультация» Устное сообщение на семинаре Письменная работа
	Курсовая работа	3				70	2	
6	Экзамен	3					9	Устный ответ на вопросы
	Итого		2	2		93	11	

3. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ I. Введение. Феномен художественных выставок.

Тема 1.1. Феномен художественных выставок. Профессия куратора и ее специфика
Появление практики публичного показа произведений искусства. Место и роль выставки в системе институциональных взаимоотношений. Специфика профессии куратора выставок

РАЗДЕЛ II. Выставочные практики Нового времени

Тема 2.1. Феномен художественных Салонов во Франции XVII – XIX вв.

Первые крупные публичные смотры современного искусства. Институционализация феномена выставки

Тема 2.2. Выставки импрессионистов

История объединения. Выставки импрессионистов как пример самоорганизованной деятельности художников во Франции, идущей вразрез с художественным истеблишментом того времени

Тема 3.3. Сецессионы

Практика публичного экспонирования противостоящих консервативным художественным тенденциям произведений художников

РАЗДЕЛ III. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России

Тема 3.1 Утверждение постимпрессионизма в выставочной практике

Выставка «Мане и постимпрессионизм»

Тема 3.2 Выставки объединений экспрессионистов

Выставки групп «Мост» и «Синий всадник»

Тема 3.2 Армори Шоу 1913

Борьба за утверждение новых принципов в искусстве через выставочные практики в США

Тема 3.3 Выставка 0,10

Борьба за утверждение новых принципов в искусстве через выставочные практики в России

Тема 3.4. Выставочные и событийные практики дадаистов и футуристов

Интегральные формы демонстрации новых способов художественного выражения

Тема 3.5. Сюрреалистические выставки

Сюрреалистическая выставка в Париже 1938 г. и 1942 г. в Нью-Йорке

Тема 3.6. Зарождение и утверждение абстрактного экспрессионизма

«Кубизм и абстрактное искусство» Альфреда Бара в МОМА, деятельность галереи «Искусство нашего века»

Тема 3.7 Манифестации поп-арта в выставочных практиках

Лондон – Нью-Йорк: Это – завтра, Молодые современники, Новая живопись простых вещей

РАЗДЕЛ IV. Выделение фигуры куратора. Кураторские практики в 1960-е – 1990-е годы.

Тема 4.1. Кураторские стратегии 1960-1970: Харальд Зеeman и Сет Сигелауб

Выделение фигуры куратора. Независимый куратор как новый игрок на институциональной арене. Неконвенциональные художественные практики как вызов для «создателя выставок»

Тема 4.2 Кураторские практики 1990-2000

Поиски новых кураторских подходов, отвечающих актуальным художественным процессам. Институциональный куратор, перформативный куратор, рефлексивный куратор, куратор-активист

Тема 4.3. Кураторские практики в России

Наиболее заметные фигуры отечественной кураторской практики

РАЗДЕЛ V. История крупных периодических временных выставок

Тема 5.1 История Венецианской биеннале

Первый крупный международный смотр художественных достижений

Тема 5.2. История Документы

От сопроводительного элемента сельскохозяйственной выставки к законодателю международных художественных тенденций пятилетки

Тема 5.3 История Манифесты

«Номадическая» биеннале объединенной Европы

Тема 5.4. Биеннальное движение в Азии

Глобализационные тенденции в художественной практике. Превращение биеннале в индустрию по производству смыслов.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	РАЗДЕЛ I. Введение. Феномен художественных выставок	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
2	РАЗДЕЛ II. Выставочные практики Нового времени	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
3	РАЗДЕЛ III. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
4	РАЗДЕЛ IV. Выделение фигуры куратора. Кураторские практики в 1960-е – 1990-е годы.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
5	РАЗДЕЛ V. История крупных периодических временных выставок	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	10 баллов	30 баллов
- доклад-презентация	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация (устный ответ на вопрос)		40 баллов
Итого за семестр экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворите льно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к промежуточной аттестации

1. Феномен художественных Салонов во Франции XVII – XIX вв.
2. Выставки импрессионистов.
3. Венский Сецессион.
4. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России - 1. Выставка 0.10
5. Выставочные практики эпохи исторического авангарда на Западе и в России - 2. Дада-месса, деятельность Кабаре-Вольтер.
6. Сюрреалистические выставки в Париже и в Нью-Йорке.
7. История Венецианской биеннале.
8. История Документы.
9. История Манифесты.
10. Феминистские выставочные практики 1970х – 1980-х.
11. Биеннальное движение в Азии: биеннале в Кванчжу
12. Кураторство проектов современного искусства в России: наиболее заметные фигуры (по выбору слушателей)
13. Феномен международного кураторского «проекта-блокбастера»: история и перспективы развития

Тематика докладов. Контрольные вопросы

1. Феномен художественных Салонов во Франции XVII – XIX вв.
2. Салон отверженных
3. Выставки импрессионистов
4. Венский Сецессион
5. Выставочная деятельность группировок «Мост» и «Синий всадник»
6. Выставка «Мане и постимпрессионизм» 1910
7. Футуристическая выставка 1912
8. Армори Шоу 1913
9. Выставка «0,10»
10. Дада месса 1920
11. Выставка «Кубизм и абстрактное искусство» в МОМА 1936
12. Международная сюрреалистическая выставка (Париж, 1938)
13. Деятельность галереи «Искусство нашего века» в Нью-Йорке
14. Выставка «Это – завтра» (Лондон, 1956)
15. Выставка «Молодые современники» (Лондон, 1961)
16. Выставка «Когда отношения становятся формой»
17. Основные исторические вехи в развитии Венецианской биеннале
18. Основные исторические вехи в развитии Документы
19. Основные исторические вехи в развитии Манифесты
20. Биеннальное движение в Европе и Америке (Северной и Южной)
21. Биеннальное движение в Азии
22. Особенности и эволюция кураторской практики Харальда Зеемана
23. Доклад по одной из проходящих в Москве выставок современного искусства во время выездного занятия
24. Наиболее значимые фигуры российских кураторов и их основные проекты

Примерные темы для курсовых работ:

1. Особенности кураторской практики Николя Буррио
2. Особенности кураторской практики Ханса Ульриха Обриста
3. Российские выставочные проекты 1990-х гг.

4. Российские павильоны на Международной Венецианской биеннале (период на выбор студента).
5. Деятельность кураторов российских павильонов Венецианской биеннале (период на выбор студента).
6. Особенности кураторской практики и теоретические работы по кураторству В.Мизиано.
7. Особенности кураторской практики Л.Бажанова.
8. Биеннальное движение в России.
9. Значимые выставки в России 2000-2010-х гг. (на выбор студента).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение

6.1. Список источников и литературы

Основная

1. Пол О'Нил. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М., 2015
2. Клэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж "современны" музеи современного искусства? М., 2014
3. Виктор Мизиано. Пять лекций о кураторстве. М., 2014
4. Терри Смит. Осмысляя современное кураторство. М., 2015
5. Гройс Б. Куратор как иконоборец // «Художественный журнал», № 73-74. М., 2011. Сс. 31 – 37

Дополнительная

1. O'Neill P. The Culture of Curating and the Curating of Culture(s). MIT Press, 2012. Русский перевод О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М., 2015
2. Ю.А. Асеев, Т.П. Калугина. Экспозиционные типы, некоторые проблемы истории и теории. // Вопросы комплексного исследования художественных музеев. Сб. науч. трудов. ГРМ. Л., 1986, стр. 64 – 74
3. Ваттимо Д. Музей и восприятие искусства в эпоху постмодерна. // «Художественный журнал», № 23. М., 1999. Сс. 19 – 22
4. Гройс Б. Куратор как иконоборец // «Художественный журнал», № 73-74. М., 2011. Сс. 31 – 37
5. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001
6. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М., 2015
7. Х. Обрист. Куратор не должен стоять на пути у художника. // Арт-менеджер, № 1(17) 2008, стр. 16-18
8. Е. Прилашкевич. Куратор выставки как профессия. // Арт-менеджер, № 1(17) 2008, стр. 45-51
9. Е. Прилашкевич. Работа куратора выставки: взгляд изнутри. // Арт-менеджер, № 4(20) 2008, стр. 60-64
10. Б. Холмс. К вопросу о новой институциональной критике // Художественный журнал, № 67/68, 2008, стр. 41 – 51
11. Чухров К. О кризисе экспозиции // Артикульт, №4, М., 2011, <http://articult.rsuh.ru/article.html?id=2445284>
12. Яичникова Е. Современные кураторы хотят отрезать свой кусок пирога. Интервью с Виктором Мизиано // портал openspace.ru, 16/10/2009, <http://os.colta.ru/art/projects/12100/details/12924/>
13. Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием

Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное

4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1.

Вопросы семинара

Феномен художественных выставок. Профессия куратора и ее специфика

Контрольные (проблемные) вопросы

Появление практики публичного показа произведений искусства. Место и роль выставки в системе институциональных взаимоотношений. Специфика профессии куратора выставок

Литература

Виктор Мизиано. Пять лекций о кураторстве. М., 2014

Семинар № 2.

Вопросы семинара

Феномен художественных Салонов во Франции XVII – XIX вв.

Контрольные (проблемные) вопросы

Первые крупные публичные смотры современного искусства. Институционализация феномена выставки

Литература

Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 3

Вопросы семинара

Выставки импрессионистов

Контрольные (проблемные) вопросы

История объединения. Выставки импрессионистов как пример самоорганизованной деятельности художников во Франции, идущей вразрез с художественным истеблишментом того времени

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 4.

Вопросы семинара

Сецессионы

Контрольные (проблемные) вопросы

Практика публичного экспонирования противостоящих консервативным художественным тенденциям произведений художников

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 5

Вопросы семинара

Утверждение постимпрессионизма в выставочной практике

Контрольные (проблемные) вопросы

Выставка «Мане и постимпрессионизм»

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 6

Вопросы семинара

Выставки объединений экспрессионистов

Контрольные (проблемные) вопросы

Выставки групп «Мост» и «Синий всадник»

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 7

Вопросы семинара

Армори Шоу 1913

Контрольные (проблемные) вопросы

Борьба за утверждение новых принципов в искусстве через выставочные практики в США

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 8

Вопросы семинара

Выставка 0,10

Контрольные (проблемные) вопросы

Борьба за утверждение новых принципов в искусстве через выставочные практики в России

Литература.

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 9

Вопросы семинара

Выставочные и событийные практики дадаистов и футуристов

Контрольные (проблемные) вопросы

Интегральные формы демонстрации новых способов художественного выражения

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 10

Вопросы семинара

Сюрреалистические выставки

Контрольные (проблемные) вопросы

Сюрреалистическая выставка в Париже 1938 г. и 1942 г. в Нью-Йорке

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 11

Вопросы семинара

Зарождение и утверждение абстрактного экспрессионизма

Контрольные (проблемные) вопросы

«Кубизм и абстрактное искусство» Альфреда Бара в MOMA, деятельность галереи «Искусство нашего века»

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 12

Вопросы семинара

Манифестации поп-арта в выставочных практиках

Контрольные (проблемные) вопросы

Лондон – Нью-Йорк: Это – завтра, Молодые современники, Новая живопись простых вещей

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Семинар № 13

Вопросы семинара

Кураторские стратегии 1960-1970: Харальд Зеeman и Сет Сигелауб

Контрольные (проблемные) вопросы

Выделение фигуры куратора. Независимый куратор как новый игрок на институциональной арене. Неконвенциональные художественные практики как вызов для «создателя выставок»

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2012

Обрист Х.У. Пути кураторства. М., 2016

Семинар № 14

Вопросы семинара

Кураторские практики 1990-2000

Контрольные (проблемные) вопросы

Поиски новых кураторских подходов, отвечающих актуальным художественным процессам. Институциональный куратор, перформативный куратор, рефлексивный куратор, куратор-активист

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Клэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж "современны" музеи современного искусства? М., 2014

Виктор Мизиано. Пять лекций о кураторстве. М., 2014

Терри Смит. Осмысляя современное кураторство. М., 2015

Гройс Б. Куратор как иконоборец // «Художественный журнал, № 73-74. М., 2011. Сс. 31 – 37

Семинар №15

Вопросы семинара

Кураторские практики в России

Контрольные (проблемные) вопросы

Наиболее заметные фигуры отечественной кураторской практики

Выездные занятия

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016

Х. Обрист. Куратор не должен стоять на пути у художника. // Арт-менеджер, № 1(17) 2008, стр. 16-18

Е. Прилашкевич. Куратор выставки как профессия. // Арт-менеджер, № 1(17) 2008, стр. 45-51

Е. Прилашкевич. Работа куратора выставки: взгляд изнутри. // Арт-менеджер, № 4(20) 2008, стр. 60-64

Яичникова Е. Современные кураторы хотят отрезать свой кусок пирога.

Семинар №16

Вопросы семинара

История Венецианской биеннале

Контрольные (проблемные) вопросы

Первый крупный международный смотр художественных достижений

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016
Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2012
Обрист Х.У. Пути кураторства. М., 2016

Семинар №17

Вопросы семинара

История Документы

Контрольные (проблемные) вопросы

От сопроводительного элемента сельскохозяйственной выставки к законодателью международных художественных тенденций пятилетки

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016
Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2012
Обрист Х.У. Пути кураторства. М., 2016

Семинар №18

Вопросы семинара

История Манифесты

Контрольные (проблемные) вопросы

«Номадическая» биеннале объединенной Европы

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016
Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2012
Обрист Х.У. Пути кураторства. М., 2016
Клэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж "современны" музеи современного искусства? М., 2014
Терри Смит. Осмысляя современное кураторство. М., 2015

Семинар №19

Вопросы семинара

Биеннальное движение в Азии

Контрольные (проблемные) вопросы

Глобализационные тенденции в художественной практике. Превращение биеннале в индустрию по производству смыслов.

Литература

Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М., 2016
Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2012
Обрист Х.У. Пути кураторства. М., 2016
Клэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж "современны" музеи современного искусства? М., 2014
Терри Смит. Осмысляя современное кураторство. М., 2015

9.3. Иные материалы. Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.

Опыт преподавания дисциплины «История выставочной деятельности» показывает, что некоторые вопросы вызывают наибольшую сложность у студентов. Прежде всего, это самостоятельный анализ кураторских стратегий тех или иных художественных проектов.

Прежде всего, необходимо сконцентрировать внимание на общих принципах, применяемых в организации художественных проектов, их целях и задачах. Осознать, в каком конкретно контексте и в какой момент времени реализуется тот или иной проект, какае внешняя среда его окружает и какое оказывает или может оказать на него влияние.

В ходе лекционных и семинарских занятий необходимо отметить для себя трудноусвояемые понятия и смыслы. Необходимо сформулировать и записать вопросы к преподавателю и задать их в конце (по окончании) занятия. Возможно, для лучшего усвоения темы, преподаватель порекомендует статью или отдельные фрагменты текста из книги. В этом случае необходимо ознакомиться с рекомендованной литературой и в последующем поставить вопросы (если таковые возникнут) перед преподавателем с учетом прочитанного.

Следует помнить, что от правильно усвоенных вопросов первых тем курса во многом зависит успешность усвоения всего последующего материала.

Студенту необходимо обращать особое внимание на проблемную часть предметной области. Речь идет о той части вопросов, которая получила в профессиональной среде неоднозначные, а в некоторых случаях противоречащие друг другу оценки и суждения специалистов.

Кроме того, студент должен ориентироваться на усвоение не только отдельных вопросов реализации маркетинговых планов, но и на понимание целостной картины стратегического планирования.

Если студенту для полноценного освоения курса недостает необходимых общих знаний о кураторстве, то на стадии самоподготовки ему необходимо:

- 1) обратиться к преподавателю и выяснить вместе с ним те предметные области, с которыми необходимо ознакомиться;
- 2) ознакомиться с рекомендованной преподавателем литературой;

По всем вопросам курса, которые вызывают затруднение, студент должен обращаться к преподавателю за разъяснениями.

Аннотация дисциплины

Дисциплина «История выставочной деятельности» реализуется на факультете кафедрой кино и современного искусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением выставки как культурного феномена, генезиса, эволюции и становления разнообразных выставочных форм, организации и проведения выставок разных типов и специализаций.

Цель изучения дисциплины - формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере выставочной деятельности. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в истории выставочной деятельности и представление о роли, месте выставок в истории культуры. Современный выпускник должен понимать взаимосвязь выставок разного вида с музейной практикой, уметь аналитически осмысливать процессы, влияющие на динамику формирования, становления и эволюции выставочной деятельности на примерах наиболее значимых выставок и творчески использовать богатый ретроспективный выставочный опыт в актуальной выставочной практике.

Поставленная цель реализуется в решении следующих задач:

- сформировать представление о выставке как культурном феномене, об истоках формирования и динамике становления выставочной деятельности как особой профессиональной сферы, имеющей точки соприкосновения с музейной практикой;
- освоить базовую выставочную терминологию;
- познакомиться с историей организации и проведения наиболее значимых выставок;
- представлять динамику выставочного процесса; сформировать представление о важнейших этапах выставочной деятельности;
- приобрести первичные навыки выставочной деятельности;
- усвоить представления о выставочной деятельности как особой профессиональной сфере, имеющей свои традиции и тесно связанной с текущим социокультурным процессом;
- закрепить навыки эффективного поиска и анализа исторических источников и литературы в области выставочной деятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-5 способен работать в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах

ПК-7 способен осуществлять историко-культурные, историко-художественные, историко-краеведческие, искусствоведческие функции в деятельности организаций и учреждений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- знать основные этапы развития выставочной деятельности;
- понимать и описывать особенности выставочной деятельности в России;
- описывать наиболее значимые выставки и комментировать обстоятельства их проведения;

Уметь:

- выявлять источники информации об истории выставочной деятельности;
- критически анализировать источник исторической информации относительно к выставочной тематике;
- определять и прослеживать взаимосвязь явлений истории выставочной деятельности с культурным и историческим контекстом различных эпох;

- интегрировать исторический опыт выставок прошлых лет в современный контекст, демонстрируя тем самым компетенцию в истории вопроса (т.е. выставочной проблематики);

Владеть:

- умениями оперировать полученными историческими знаниями в дискуссиях по проблемам, связанным с разными аспектами выставочной проблематики в диахронном аспекте, отстаивать собственную позицию, используя для аргументации исторические факты;

- навыком представлять результаты изучения исторического материала в сфере выставочной деятельности в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата;

- навыками компаративного анализа разных выставочных проектов как в диахронном, так и в синхронном аспектах;

- способностью к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной деятельности.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
2	Приложение №1	26.06.2020	№15

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)

1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «АЛТ Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное