

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

Кураторство как медиация в сфере культуры

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 Культурология

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культурная медиация

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Кураторство как медиация в сфере культуры
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

канд. культурологии, доц. В.А. Косякова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№8 от 09.12.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии	8
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1 Система оценивания	10
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	10
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
6.1 Список источников и литературы	12
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	13
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	14
9. Методические материалы.....	15
9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий.....	15
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	18
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о кураторстве как современной форме культурной медиации посредством выставочной проектной деятельности, осуществляемой в рамках различных научных и практических областей.

Задачи дисциплины:

- Познакомить студентов с историей возникновения и развития кураторской деятельности;
- Проблематизировать специфику отечественного (советского и постсоветского) кураторства;
- Сформировать представление о структуре современного кураторского проекта;
- Определить принципы проведения кураторского исследования;
- Сформировать навыки анализа кураторских проектов;
- Выработать у студентов навыки построения кураторского проекта.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 Готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске инновационных проектов	ПК-1.1. Знает основные принципы проектно-аналитической работы в сфере социокультурной деятельности.	Знать: основные составляющие кураторской проектной деятельности; Уметь: спланировать выставочный проект от кураторского исследования до экспозиционной реализации; Владеть: навыками проведения кураторского исследования и построения экспозиции как способа представления результатов этого исследования.
	ПК-1.2. Имеет представление о функциях нормативной документации в организации проектной и образовательной деятельности в социокультурной сфере.	Знать: основные документы, определяющие процессы реализации современных выставочных проектов; Уметь: организовать этапы реализации кураторского проекта в соответствии с современной нормативной документацией; Владеть: коммуникационными навыками, необходимыми для командной реализации кураторского проекта, в том числе и в правовом поле.
ПК-4 Готов применять на практике знание	ПК-4.2. Способен соотнести теоретические основы и общие принципы	Знать: основные теоретические блоки, лежащие в основе современных кураторских практик;

теоретических основ управления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях и способность нести за них ответственность	менеджмента в области культуры с конкретными задачами, выполняемыми в конкретной культурной среде.	Уметь: адаптировать теоретическое знание в зависимости от темы, цели и места реализации кураторского проекта; Владеть: современным методологическим аппаратом и терминологией, используемыми в современных кураторских практиках.
	ПК-4.3. Владеет навыками прогнозирования желаемых результатов и возможных последствий принимаемых организационно-управленческих решений в конкретной ситуации, способен к оперативной корректировке реализуемого плана в случае изменения условий	Знать: потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть при реализации кураторских проектов; Уметь: трансформировать элементы проекта в зависимости от изменения условий его реализации; Владеть: коммуникативными навыками для оперативной постановки измененных задач участникам команды, реализующей кураторский проект.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «**Кураторство как медиация в сфере культуры**» 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: «История мировой культуры до конца XV века», «История мировой культуры XVI-XVIII веков», «История культуры России до конца XVIII века», «История мировой культуры XIX - начала XXI веков», «История культуры России XIX - начала XXI веков», «Философия», «История художественной культуры до конца XVIII века», «История художественной культуры XIX - начала XXI веков», «Массовая культура», «Медиа культура», «Визуальная культура в постсоветской России», «Теории культуры XXI века».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Социокультурный маркетинг», «Современная урбанистическая культура», «Преддипломная практика»

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	20
7	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		56

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 52 академических часа.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	8
7	Семинары/лабораторные работы	24
Всего:		32

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 76 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7,8	Лекции	12
7,8	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Краткая история выставочной деятельности до возникновения кураторства	Рассказ о развитии выставочной деятельности до середины XX века. Выделение взаимосвязи с развитием музейных институций. Проблематизация экспозиционных принципов, их влияние на рынок искусства. Парижские салоны, ежегодные выставки Королевской академии художества, международные выставки и др.
2	Европейские и американские кураторские практики XX-XXI вв.	Возникновение фигуры куратора и становление кураторских практик как отдельной формы социокультурной деятельности. Рассмотрение ключевых кураторских проектов, сформировавших современные представления о кураторской деятельности. Анализ разных форматов и масштабов кураторской выставочной деятельности

		(анализ международных биеннале). Выделение основных теоретических подходов и практических приемов в зарубежном кураторстве. Феномен реэнакмента выставочного проекта.
3	История советских кураторских практик	Проблематизация специфического периода кураторства без слова «кураторство». Сравнение кураторских проектов с традиционными советскими выставочными практиками. Определение социального контекста кураторских практик. Рассмотрение специфики советского кураторства в сравнении с зарубежным.
4	Постсоветские кураторские проекты	Анализ отечественных кураторских практик за последние 30 лет. Проблематизация возникновения и развития практики кураторского образования. Институционализация кураторства. Сложение отечественных биеннале современного искусства. Краткая история галерейных кураторских проектов как пример влияния кураторов на развитие актуального искусства.
5	Организация кураторского проекта	Рассмотрение процесса формирования и реализации кураторского проекта. Анализ основных составляющих в их взаимосвязи с форматом и масштабом проекта. Описание взаимосвязи теоретических и практических элементов проекта. Проблематизация экспозиционной составляющей кураторского проекта. Рассмотрение трансформаций, связанных с возникновением цифровых (онлайн) проектов.
6	Кураторский проект в государственной институции	Знакомство со спецификой организации кураторского проекта в государственной институции. Рассмотрение различных примеров взаимодействия независимых кураторов и государственных культурных институций. Знакомство с нормативно-правовой базой. Фиксация потенциальных сложностей при реализации проекта.
7	Кураторский проект в частной институции	Знакомство со спецификой организации кураторского проекта в частной институции. Рассмотрение различных примеров взаимодействия независимых кураторов и частных институций. Проблематизация взаимоотношения кураторских практик и арт-рынка. Фиксация потенциальных сложностей при реализации проекта.
8	Кураторское исследование	Знакомство с принципами постановки исследовательской цели кураторского проекта. Проблематизация практики проведения исследования, предваряющего реализацию проекта в материале. Фиксация основных этапов проведения исследования. Практика построения модели кураторского исследования по выбранной теме.

9	Разработка проекта	Разработка самостоятельного кураторского проекта на основе материалов предыдущих разделов. Подготовка проекта по выбранной теме, выбор и обоснование потенциальной площадки для проведения, отбор экспонируемых объектов, построение проекта экспозиции.
---	---------------------------	--

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1.	Краткая история выставочной деятельности до возникновения кураторства	Лекция 1. Семинар 1. Самостоятельная работа	Лекция с использованием медиа-материалов Коллективная дискуссия по теме занятия, ответы на заданные вопросы. Доклады, посвященные разбору кейсов – выставочных практик. Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов
2.	Европейские и американские кураторские практики XX-XXI вв.	Лекция 2. Семинары 2-3. Самостоятельная работа	Лекция с использованием медиа-материалов Коллективная дискуссия по теме занятия, ответы на заданные вопросы. Доклады, посвященные разбору кейсов – выставочных практик. Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов
3.	История советских кураторских практик	Лекция 3. Семинары 4-5. Самостоятельная работа	Лекция с использованием медиа-материалов Коллективная дискуссия по теме занятия, ответы на заданные вопросы. Доклады, посвященные разбору кейсов – выставочных практик. Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов
4.	Постсоветские кураторские проекты	Лекция 4. Семинары 6-7. Самостоятельная работа	Лекция с использованием медиа-материалов Коллективная дискуссия по теме занятия, ответы на заданные вопросы. Доклады, посвященные разбору кейсов – выставочных практик.

			<i>Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов</i>
5.	Организация кураторского проекта	Лекция 5. Семинары 8-9. Самостоятельная работа	<i>Лекция с использованием медиа-материалов Коллективная дискуссия по теме занятия, ответы на заданные вопросы. Доклады, посвященные разбору кейсов – выставочных практик. Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов</i>
6.	Кураторский проект в государственной институции	Лекция 6. Семинары 10-11. Самостоятельная работа	<i>Лекция с использованием медиа-материалов Представление докладов – разборов актуальных кураторских проектов на выставках в государственных институциях. Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов</i>
7.	Кураторский проект в частной институции	Лекция 7. Семинары 12-13. Самостоятельная работа	<i>Лекция с использованием медиа-материалов Представление докладов – разборов актуальных кураторских проектов на выставках в частных институциях. Коллективная дискуссия. Подготовка к семинару с использованием рекомендованной литературы. Медленное чтение. Разбор кейсов</i>
8.	Кураторское исследование	Лекции 8-9. Семинар 14-15. Самостоятельная работа	<i>Лекции с использованием медиа-материалов Доклады, посвященные представлению результатов проведения самостоятельного кураторского исследования по выбранной теме. Коллективная дискуссия. Работа над исследовательской частью собственного проекта по теме. Отбор литературы и источников, медленное чтение.</i>
9.	Разработка проекта	Семинары 16, 17, 18 Самостоятельная работа	<i>Представление проектов (концепция, список предметов, экспликации, план экспозиции, дизайн) Разработка элементов кураторского проекта (концепция, список предметов, экспликации, план экспозиции, дизайн)</i>

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.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос по материалу предыдущей лекции	5 баллов	45 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	1 балл	15 баллов
Промежуточная аттестация – зачет <i>Устный доклад, сопровождаемый презентацией и письменным текстом</i>		40 баллов
Итого за семестр		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/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ С	хорошо/ зачтено	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: см. п.9.1.

Темы для письменных работ и устных докладов

(ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-4.2; ПК-4.3)

1. «Салоны» Дидро как источник для анализа выставочных практик XVIII века.
2. Летняя выставка (Summer Exhibition) Королевской Академии художеств в Лондоне: анализ трансформации на материале к 250-летию выставки (<https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/summer-exhibition-2018>)
3. Анализ проекта Марселя Бротарса «Музей современного искусства. Отдел орлов»: кураторская концепция, социокультурный контекст, место проекта в процессе развития европейского современного искусства.
4. Феномен резнакмента как культурная и исследовательская практика.

5. 17-я молодежная выставка МОСХ. Кураторская концепция, социокультурный контекст, место проекта в процессе развития советского и российского современного искусства.
6. Первые кураторские проекты Виктора Мизиано. Анализ проекта на выбор.
7. Критический анализ вставочного проекта «Верю» (ЦСИ «Винзавод», 28 января – 31 марта 2007, куратор – О. Кулик). Кураторская концепция, социокультурный контекст, место проекта в процессе развития российского современного искусства.
8. Московская международная биеннале современного искусства. Трансформация проекта.
9. «Галерея Марата Гельмана». Частная культурная институция как пространство развития актуальных художественных практик в 1990-х-2000-х гг.
10. Галерея «Реджина». Частная культурная институция как пространство развития актуальных художественных практик в 1990-х-2000-х гг.
11. Анализ одного из выставочных проектов Московского музея современного искусства (ММОМА). Кураторская концепция, социокультурный контекст, место проекта в процессе развития российского современного искусства.
12. Анализ одного из актуальных выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина. Современное кураторство классического искусства: подходы, приемы, отличие от работы с современными художественными практиками
13. Анализ одного из выставочных проектов в 38 зале Новой Третьяковки. Специфика показа современного искусства «внутри» экспозиции государственной институции.
14. Анализ выставки-блокбастера. Концепция, построение экспозиции, фигура зрителя.
15. Анализ одного из выставочных проектов Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА». Кураторский проект в частной институции: специфика, критическая позиция, взаимоотношение с рынком.
16. Кураторский показ практик одного автора. Анализ проекта.
17. Анализ художественного проекта в нехудожественной институции. Контекст, аудитория, кураторские подходы.
18. Выставка в онлайн-пространстве. Цифровой проект и принципы его построения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература:

Основная:

1. Бакштейн И.М. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве: Практическое пособие. – М. : Новое литературное обозрение, 2015. - 464 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=92549> (дата обращения: 10.06.2023)
2. Бирюкова М.В. К определению кураторства // Музей. Памятник. Наследие. – 2021. – №2 (10). – Режим доступа: <http://museumstudy.ru/wp-content/uploads/2017/11/%E2%84%96-10-15-26.pdf> (дата обращения: 10.06.2023).
3. Да здравствуйте куратор! // Диалог искусств. – 2020. – №4. – Режим доступа: <https://di.mmoma.ru/upl/pdf/dis04s2020sweb.pdf> (дата обращения: 10.06.2023)
4. Кримп Д На руинах музея. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 27.04.2015. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/800> (дата обращения: 10.06.2023).
5. Макарова И.И. Российский художественный музей в современном социокультурном пространстве: стратегии коммуникации [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. культурологии; [науч. рук. Зверева Г. И.]. - Электрон. дан. - М., 2011. - 20 с. - Режим доступа: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000006694> (дата обращения: 10.06.2023)

6. Мизиано Виктор Александрович. От «эстетики взаимодействия» к «новому институционализму»: гл. из кн. "Пять лекций о кураторстве" // Диалог искусств. - 2014. - № 5. - С. 64-67. – URL: <https://di.mmoma.ru/upl/pdf/dis05s2014.pdf> (дата обращения: 10.06.2023).
7. Смит Т. Историзация кураторства. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 20.04.2015. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/791> (дата обращения: 10.06.2023).
8. Шуберт К. «Открытие» публики. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 03.06.2016. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/1047> (дата обращения: 10.06.2023).

Дополнительная:

1. Баранова С.И. Увидеть невидимое: концепция экспозиции "Открытое хранение фонда керамики и строительных материалов ГНИМА им. А. В. Щусева" // Вестник РГГУ. Серия "Литературоведение. Языкознание. Культурология". – М. : РГГУ, 2021. - № 9. - С. 67-86. - Режим доступа: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000015749> (дата обращения: 10.06.2023).
2. Бохоров К. Кураторский метод Харальда Зеемана // Диалог искусств. - 2010. - № 2. - С. 80-83. – Режим доступа: https://di.mmoma.ru/upl/pdf/di_2010_02.pdf (дата обращения: 10.06.2023).
3. Бохоров К. Кураторство - эволюция к политстратегиям // Диалог искусств. - 2010. - N 4. - С. 56-59. - Режим доступа: https://di.mmoma.ru/upl/pdf/di_2010_04.pdf (дата обращения: 10.06.2023).
4. Лещенко А.Г. Кеннет Хадсон о социальной истории музеев [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. - 2008. - № 10. - С. 241-250. - (Серия "Культурология. Искусствоведение. Музеология"). - Режим доступа: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000002001.pdf> (дата обращения: 10.06.2023).
5. Майстровская М.Т. Выставка как жанр пластического искусства: "Chanel" // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". – М. : РГГУ, 2020. - № 2. - С. 138-150. - URL: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000014672> (дата обращения: 10.06.2023).
6. Майстровская М.Т. Выставка как жанр пластического искусства: "Dior" // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". – М. : РГГУ, 2020. - № 2. - С. 138-150. - URL: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000014766> (дата обращения: 10.06.2023).
7. Мизиано В. Кризис мегавыставок и актуальность музейной модели // Диалог искусств. - 2009. - N 2. - С. 90-93. - Режим доступа: https://di.mmoma.ru/upl/pdf/di_2009_02.pdf (дата обращения: 10.06.2023).
8. Обрист Х-У. Понтюс Хюльтен. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 16.11.2012. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/251-khans-ul-rikh-obrist-kratkaia-istoriia-kuratorstva-m-ad-marginem-2012-281> (дата обращения: 10.06.2023).
9. О’Догерти Галерея как жест. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 29.09.2015. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/884> (дата обращения: 10.06.2023).
10. О’Нил П. Мобильность как предпосылка для кураторства в XXI веке. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 19.10.2015. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/898> (дата обращения: 10.06.2023).
11. Продолжение и вариативность: Виктор Мизиано о кураторе - режиссере выставочного сериала // Диалог искусств. - 2022. - № 1. - С. 40-45. - Режим доступа: <https://di.mmoma.ru/upl/pdf/dis2201sweb.pdf> (дата обращения: 10.06.2023).
12. Смит Т. Беседы с кураторами. – Текст: электронный // Артгид: [сайт]. – 18.06.2021. - Режим доступа: <https://artguide.com/posts/2246> (дата обращения: 10.06.2023).

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 Cambridge University Press
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR

<http://xz.gif.ru/numbers/> сайт архива журнала «Художественный журнал».

<http://moscowartmagazine.com/> сайт журнала «Художественный журнал»

<http://www.veru.mmoma.ru/> сайт проекта «Верю»

<http://www.xlgallery.ru/?lang=RU> сайт XL Gallery

<http://conceptualism.letov.ru/> сайт, посвященный московскому концептуализму

<https://mmoma.ru/> сайт Московского музея современного искусства

<https://manifesta.org/> сайт биеннале Манифеста

<https://www.labiennale.org/en> сайт Венецианской биеннале современного искусства

<https://moscowbiennale.art/> сайт Московской международной биеннале современного искусства

<https://youngart.ru/> сайт московской молодежной биеннале современного искусства

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://www.rsuh.ru/liber/resources.php>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

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

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 EmBraille ViewPlus;

- 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/ практических/ лабораторных занятий

Тема 1. Краткая история выставочной деятельности до возникновения кураторства

Вопросы для обсуждения

- Выставочные практики как способ знакомства с искусством прошлого и современным искусством. Модель нового времени.

- Выставка как образовательный смотр и как политическое заявление.
- Выставочная деятельность и сложение рынка искусства.

Тема 2. Европейские и американские кураторские практики XX-XXI вв.

Вопросы для обсуждения

- Минимализм. Лэнд-арт. Концептуализм. Кураторство как способ показывать незрелищные/неинтерьерные визуальные практики.
- Противостояние куратора и художника. Распределение ролей в новой социокультурной практике.
- Международные биеннале: концепция, социокультурное, политическое, практическое значение
- Документация и резнакмент. Способы фиксации и изучения кураторских проектов.

Тема 3. История советских кураторских практик

Вопросы для обсуждения

- Границы кураторской деятельности. Как определить?
- Неофициальное искусство как пространство сложения и развития кураторских практик.
- Официальная и неофициальная выставочная деятельность. Способы сравнения.
- Феномен апт-арта. Границы кураторской деятельности.

Список литературы:

Тема 4. Постсоветские кураторские проекты

Вопросы для обсуждения

- Галерея современного искусства. Рынок или концепция?
- Кураторские проекты 2000-х: взаимосвязь художественных практик и экономического контекста.
- Школы современного искусства как пространство институционализации кураторства на постсоветском пространстве
- Выставка. Показ. Художественное высказывание. Процесс трансформации

Тема 5. Организация кураторского проекта

Вопросы для обсуждения

- Экспозиция кураторского проекта. Коммуникативный аспект.
- Текст как контекстуализация объектов внутри кураторского высказывания.
- Онлайн-выставка. Сложность создания комплексного проекта в цифровом пространстве.
- Формирование бюджета проекта.

Список литературы:

Основная:

- Мизиано В. Пять лекций о кураторстве, - М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 231 с.
- Джордж Э. Справочник куратора. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 352.

Дополнительная:

- Обрист Х. -У. Краткая история кураторства, – М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. – 256.
- Продолжение и вариативность: Виктор Мизиано о кураторе - режиссере выставочного сериала // Диалог искусств. - 2022. - № 1. - С. 40-45.

Тема 6. Кураторский проект в государственной институции

Вопросы для обсуждения

- Встраивание кураторского проекта в институциональные задачи.
- Временная выставка и постоянная экспозиция. Взаимодействие, противопоставление, сопоставление.
- Курирование материалов фондов.
- Выставочный план. Целостность высказывания институции.

Тема 7. Кураторский проект в частной институции

Вопросы для обсуждения

- Разница между музейным и независимым куратором.
- Кураторство и рынок современного искусства.
- Модели кураторских проектов в частной институции.
- Ярмарка современного искусства. Рынок, куратор, галерея, художник.

Тема 8. Кураторское исследование

Вопросы для обсуждения

- Кураторское и академическое исследование. Опыт сопоставления.
- Рецепция теории в рамках кураторских практик.
- Репрезентация результатов исследования в пространстве экспозиции.
- Каталог. Буклет. Путеводитель. Сопроводительные издания как зона фиксации результатов исследования.

Тема 9. Разработка проекта

Вопросы для обсуждения

- Определение аудитории проекта. ИмPLICITный зритель и конструирование практики восприятия.
- Степень вовлеченности зрителя в проект. Способы прогнозирования.
- Взаимосвязь экспозиции проекта и пространственных возможностей площадки.
- Оценка текстового наполнения проекта. Дискурс куратора, дискурс институции, дискурс зрителя.
- Составляющие проектного нарратива.
- Наиболее сложный и наиболее легкий момент в процессе разработки проекта.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В ходе изучения дисциплины особое внимание следует уделить семинарским занятиям, как основной форме аудиторной работы и подготовке к ним. На семинарах обсуждаются тексты, представляющие культурологические концепции, категории и понятия, применимые к изучению различных процессов и практик в области современной кураторской деятельности.

В рамках текущего контроля студенты выполняют письменные работы. При написании письменной работы необходимо: 1) *выбрать тему* работы из предложенного списка; 2) уточнить или самостоятельно сформулировать *название работы*, которое содержало бы указание на ту или иную *проблему* или *художественную практику/направление*, являющиеся *предметом* непосредственного рассмотрения в работе; 3) *отобрать кураторские проекты, художественные объекты и тексты*, которые будут являться репрезентативными источниками для анализа поставленной проблемы (кураторской практики) 4) опираясь на конкретную научную литературу, *корректно провести анализ* отобранных источников.

Для сдачи промежуточной аттестации студенты выполняют письменную работу, которую затем представляют в качестве устного доклада. При написании работы необходимо 1) сформулировать тему кураторского проекта; 2) провести корректное кураторское исследование; 3) определить концепцию построения потенциальной экспозиции и прописать ее; 4) сформулировать сопроводительные тексты к работам, текст экспликации.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о кураторстве как современной форме культурной медиации посредством выставочной проектной деятельности, осуществляемой в рамках различных научных и практических областей.

Задачи:

- Познакомить студентов с историей возникновения и развития кураторской деятельности;
- Проблематизировать специфику отечественного (советского и постсоветского) кураторства;
- Сформировать представление о структуре современного кураторского проекта;
- Определить принципы проведения кураторского исследования;
- Сформировать навыки анализа кураторских проектов;
- Выработать у студентов навыки построения кураторского проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные составляющие кураторской проектной деятельности; основные документы, определяющие процессы реализации современных выставочных проектов; основные теоретические блоки, лежащие в основе современных кураторских практик; потенциальные риски и проблемы, которые могут возникать при реализации кураторских проектов.

Уметь спланировать выставочный проект от кураторского исследования до экспозиционной реализации; организовать этапы реализации кураторского проекта в соответствии с современной нормативной документацией; адаптировать теоретическое знание в зависимости от темы, цели и места реализации кураторского проекта; трансформировать элементы проекта в зависимости от изменения условий его реализации.

Владеть навыками проведения кураторского исследования и построения экспозиции как способа представления результатов этого исследования; коммуникационными навыками, необходимыми для командной реализации кураторского проекта, в том числе и в правовом поле; современным методологическим аппаратом и терминологией, используемыми в современных кураторских практиках; коммуникативными навыками для оперативной постановки измененных задач участникам команды, реализующей кураторский проект.