

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ПРАКТИКА ФЕШН-КУРАТОРСТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 «Теория и история искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Искусство и мода»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Практика фешн-кураторства
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – получить представление о профессии куратора и на практике пройти все этапы работы над выставочным проектом, от идеи до воплощения.

.Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

- изучить в достаточном объеме теорию, позволяющую познакомиться с историческими, теоретическими и критическими аспектами выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах;
- осуществить анализ исторического развития выставочного процесса;
- изучить в достаточном объеме историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия.
- анализ изменения роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Выставки переставали быть просто временным собранием произведений и становились самостоятельным высказыванием, приобретали свой язык и свои средства выразительности.
- реализация собственного кураторского проекта: в процессе обучения студенты будут работать над осуществлением собственного кураторского выставочного процесса

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-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры	Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах; - историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия. - изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Уметь: - формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса - применять современные информационно-коммуникативные технологии в получении результатов в рамках профессиональной деятельности. Владеть: - методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры

		<p>- навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств.</p>
	<p>ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры</p>	<p>Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах; - историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия. - изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Уметь: - формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса - применять современные информационно-коммуникативные технологии в получении результатов в рамках профессиональной деятельности. Владеть: - методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры - навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств.</p>
<p>ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических</p>	<p>ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры</p>	<p>Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах; - историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия. - изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Уметь: - формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса - применять современные информационно-коммуникативные технологии в получении результатов в рамках профессиональной деятельности. Владеть: - методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры - навыками анализа и интерпретации историко-</p>

центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма		культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств.
	ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах; - историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия. - изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Уметь: - формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса - применять современные информационно-коммуникативные технологии в получении результатов в рамках профессиональной деятельности. Владеть: - методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры - навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Индустрия моды: теории и практики» относится к вариативной 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: Б1.О

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Б2.О

2. Структура дисциплины

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

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
3	Лекции	12
3	Лекции	12
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Публичное пространство	<p>Тема 1. Public Space: публичное пространство</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Децентрализация искусства, развитие социальной инфраструктуры. 2. Организация демонстрационного пространства для показа определенной идеи 3. Создание социально интерактивных зон в городском пространстве 4. Изменение концепции выставки и художественной деятельности для выражения идеи <p>Тема 2. Популяризация и образование</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Образовательные программы для повышения уровня знаний 2. Максимальная доходчивость материала или демонстративное пространство 3. Образование как таковое. Пересмотр кураторства в связи с пересмотром образования.
2	Выставочная деятельность	<p>Тема 3. Социально-ориентированные выставки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетика взаимоотношений Николая Бурио 2. Community-based art 3. Выставка как модель социального пространства (на примере выставки Арсения Жилиева «Трудовая книжка») 4. Попытки создания выставки как социального института (Арсений Жилиев «Living forms») 5. Попытки создания выставки как поля, интегрирующего зрителя. 6. Выставки, посвященные перформативным и партиципативным практикам. <p>Тема 4. Выставки, связанные с изменением восприятия</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выставки, демонстрирующие опыт восприятия или опыт прохождения 2. Социальная апроприация индивидуального опыта восприятия («Partage du sensible» Жака Рансьера) 3. Выставка как интерактивная игра 4. Выставки, создающие среду восприятия (Джеймс Тарэл, Анна Вероника Янсонс) 5. Выставки, создающие парадоксальный опыт восприятия (группа ESCAPE – “Travel Agency”) <p>Тема 5. Выставочный проект</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа над выставочным проектом: выбор темы, 2. Формулирование концепции; написание сопроводительных текстов; 3. Выбор авторов и выставочных работ, критерии отбора работ; 4. Виды проектов (персональные, коллективные, тематические), особенности работы над ними; 5. Анализ российских и зарубежных выставочных проектов; 6. Разработка предварительного виртуального проекта; 7. Формы и стандарты презентации проекта на рассмотрение или утверждение (директору музея/галереи);
3	Site specificity	<p>Тема 6. Site specificity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение топологии/топографии места. 2. Проблема места и не-места в истории выставок и институциональной критике (галерея Фоксал, тексты Дэниэла Бюрена, Андреа Фрейзер, Роберта Смитсона) 3. Социально-политическая site specificity 4. Физиологическая site specificity 5. Архитектурная site specificity 6. Мастерская художника 7. Возможности пространственно-концептуального решения site specificity в выставочном пространстве. <p>Тема 7. Выстраивание кураторского высказывания по отношению к кураторской идее. Грамматика выставки и ее контекст.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работа с выставочным пространством; 2. Эстетика экспонирования работы; 3. Драматургия экспозиции как цельной инсталляции: объемы, пространство, освещение, развеска, оформление; критерии выбора экспозиционного оформления; особенности работы в различных пространствах - музей/галерея, городское/альтернативное пространство; 4. Работа в команде: распределение и/или совмещение обязанностей; 5. Куратор, фотограф, владелец работы (галерея/музей), художник-дизайнер (в каком случае приглашается); 6. Установление контактов, взаимоотношения, обязательства;
4	Институциональные аспекты кураторства	<p>Тема 8. Институциональная критика</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пластическое решение пространства в 60-е - 70-е гг.

		<p>2. Некоторые теоретические аспекты институциональной критики в 80-е гг.</p> <p>3. Критика музеев и музейных институций</p> <p>4. Критика живописи и мастерской</p> <p>5. Аспекты институциональной критики последних лет</p> <p>Тема 9. Институциональные аспекты кураторства</p> <p>1. Сопровождение проекта: правила сопровождения и документации проекта; юридические и этические аспекты работы с фотографиями: закон об авторском праве, контракты, договоры, списки работ, особенности работы в международных проектах (права, таможня, технические особенности транспортировки и пр.)</p> <p>2. Бюджет выставочного проекта: поиск спонсоров, оборудование, стоимость оформления работ; критерии оценки гонорара куратора и всех участников проекта</p> <p>3 Информационное сопровождение проекта: пресс-релиз, афиша, буклет, приглашения, «правильное» открытие выставки, работа со СМИ; создание каталога и создание альбома;</p> <p>4. Постэкспозиционное сопровождение проекта: дальнейшее использование и хранение работ, планирование и координация выездных экспозиций.</p>
--	--	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Публичное пространство	<p><i>Лекция 1.</i></p> <p><i>Семинар 1.</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p><i>Вводная лекция с применением слайд-проектора</i></p> <p><i>Дискуссия с обсуждением презентаций</i></p> <p><i>Консультирование посредством электронной почты</i></p>
2	Выставочная деятельность	<p><i>Лекция 2.</i></p> <p><i>Семинар 2.</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p><i>Лекция-визуализация с применением слайд-проектора</i></p> <p><i>Дискуссия с обсуждением презентаций</i></p> <p><i>Консультирование посредством электронной почты</i></p>

3	Site specificity	<i>Лекция 3.</i> <i>Семинар 3.</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция-визуализация с применением слайд-проектора</i> <i>Дискуссия с обсуждением презентаций</i> <i>Консультирование посредством электронной почты</i>
4	Институциональные аспекты кураторства	<i>Лекция 4.</i> <i>Семинар 4.</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция-визуализация с применением слайд-проектора</i> <i>Дискуссия с обсуждением презентаций</i> <i>Консультирование посредством электронной почты</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:

- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- 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: - тестирование 1 - тестирование 2 - защита доклада-презентации 1 - защита доклада-презентации 2	15 баллов 15 баллов 15 баллов 15 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		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	<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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ 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	неудовлет- ворительно/ 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 курсу

1. Расскажите об основных принципах функционирования публичного пространства.
2. Назовите причины децентрализации современного искусства. Чем отличается представление искусства в городском пространстве от его репрезентации в рамках выставки?
3. С какими изменениями в системе художественного и искусствоведческого образования связано повышение внимания к изучению истории выставок?
4. Какие задачи преследуют социально-ориентированные выставки?
5. Назовите особенности и приведите примеры выставок, направленных на изменение восприятия.
6. Опишите основные этапы работы над выставочным проектом.
7. Какие концепции «места» и «не-места» существуют в современных подходах к выставочной деятельности? В чем может заключаться специфичность пространства, занимаемого произведением современного искусства?
8. Какие стратегии встраивания кураторской идеи в культурный контекст используют кураторы?
9. Расскажите о выставочных проектах, направленных на критику институциональной системы искусства?
10. Назовите основные институциональные аспекты кураторской деятельности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная

Наталья Смолянская. Frame break : живопись, графика, коллаж, видео : выставка в галерее RuArts, Москва, 25 мая - 2 июля 2011 : [каталог]. - М. : [б. и.], 2011. - 111 с

Основы музееведения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. Абанкина и др.] ; отв. ред. Э. А. Шулёпова ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва : URSS : Либроком, 2013.

Научная

1. Арнхейм Р. Единство и разнообразие искусств // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: Пер. с англ. М., 1996. С. 78 - 91.
2. Бакштейн И.М. Куратор и пресса. // Современное искусство и средства массовой информации: материалы семинара. СПб.: Центр Современного искусства Дж. Сороса, 1998. - С. 9-12.
3. Библер В. Рождение автора тема искусства 20 века. // Вопросы искусствознания. - 1993. - №2-3.- 7-12 с.
4. Бобров М.Я. и др. Причины, пути и перспективы антропного движения в социологии и философии XX века / М.Я. Бобров, П.В. Ушаков, Е.В. Ушакова; Алт. гос. ун-т. Барнаул: Изд-во АГУ, 1996. 59 с.
5. Боханов А.П. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. 192 с.

6. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманитар. вузов. / Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осокин и др.; Рос. акад. наук, Гос. инт искусствознания. СПб.: Алетейя, 2001. 256 с.
7. Деррида Ж. Письмо и различие: Сб. ст.: Пер. с фр. / Предисл. В. Кузнецова; Послесл. А. Крапечкина. М.: Акад. проект, 2000. 495 с.
8. Джеймисон Ф. Теории постмодерна // Искусствознание. 2001. № 1. -С. 111-122.
9. Дондурей Д.Б. К проблеме исследования функции искусства // Вопросы искусствознания. № 1982. - С.217-235.
10. Драгович Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг: Пер. с сербскохорват. Новосибирск: Изд. Дом «Тигра», 2000. -226 с.
11. Западное искусство, XX век: Проблемы развития западного искусства XX века / Гос. инт искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации; Редкол.: Б.И. Зингерман (отв. ред.) и др. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.-373 с.
12. Ильин И.П. Постмодернизм: словарь терминов / Рос. АН, Ин-т науч. Информ. По обществ. Наукам. М.: ШШАОА, 2001.-384 с.
13. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. 255 с.
14. Искусство как моделирование картин мира // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. 18 мая 2001 г. С.-Петербург. СПб., 2001. С. 290-294.
15. Каган М.С. Начало нового переходного этапа в истории культуры и проблема постмодернизма // Эстетика как философская наука: Университет, курс лекций. СПб., 1997. С. 512-534.
16. Каган М.С. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. 18 мая 2001 г. С.-Петербург. -СПб., 2001.С. 15.
17. Колбер Ф., Эврар И. Арт-менеджмент наука третьего тысячелетия // Артменеджер. 2002. - №3. - С. 3-6.
18. Кривцун О. Смысл творчества в интерпретации художника XX века. Знаки переходного сознания // Искусствознание. 2002. № 1. - С. 462 -485.
19. Кристофек К. Значение глобальной культуры для межэтнических общений, общности и гражданства // XXI век век согласия культур:
20. Круглый стол. Россия на 53-й Венецианской биеннале // ММСИ Москва <http://artgals.info>
21. Культурная политика России. История и современность. Два взгляда на одну проблему / Отв. ред.: И.А. Бутенко, К.Э Разлогов. М.: Либерия, 1998.296 с.
22. Литвина Л.П. Артрынок современного искусства России. Первые шаги: (Обзор централ, периодики девяностых годов) // Панорама культурной жизни Российской Федерации: Информ. сб. М., 2001. -Вып. 2. С. 32- 60.
23. Лорд Б., Лорд Г. Менеджмент в музейном деле / Пер. с англ. Э.Гусинского и Ю.Турчаниновой; Под ред. А.Голубовского. М.: Логос, 2002.-216 с.
24. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Семиосфера. -СПб., 2000. С. 129-136.
25. Маньковская Н.Б. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма. М., 1994. -220 с.
26. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. -347 с.
27. Меценаты и коллекционеры / Гл. ред. С.Н. Разгонов. М.: Рус. кн.: 1994. -191 с. (Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры " Памятники Отечества»; № 29 (1-2, 1993 г.)).
28. Новаторов В.Е. Маркетинг культурных услуг. — Омск, 1992. 235 с.
29. Петров В.М. Прямое и не прямое воздействие искусства: (Социально -психологическая концепция). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та., 1995. -200 с.
30. Петровская Е. «Серое по серому»: философия и конец искусства // Искусствознание. - 2001. -№ 1. С. 106-110.

31. Пономарева Г.М. Проблемы коммуникационного взаимодействия культур. Культура в современном мире: Опыт, проблемы, решения: Науч.-информ. М., 1997. Вып. 5. - с. 41-44
32. Проблемы информационной культуры. Вып. 4: Искусство в контексте информационной культуры. -М.: Смысл, 1997. 205 с.
33. Российская массовая культура конца XX века: Материалы круглого стола. 4 декабря 2001 г. С.-Петербург. СПб.: С.-Петербург. философ, о-во, 2001. 226 с.
34. Степанян Н.С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М.: ЭКСМО-пресс, 1999.-315 с.
35. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. — М.: Искусство, 1991.
36. Толстой В.П. Искусство и общество: Взгляд из XX века / Рос. Акад. художеств, НИИ теории и истории изобраз. искусства. М, 1994. -79 с.
37. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / С.-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. СПб.: Лань, 2001. 382 с.
38. Турчин В.С. Поп-арт. Искусство успеха // Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. с. 210-223.
39. Фуко М. Это не трубка: Пер. с фр. М.: Худож. журн., 1999. -143 с.
40. Фуко М. Археология знания. С. 45-46., «НИКА-ЦЕНТР» Киев 1996.
41. Холмогорова О.В. Кураторские стратегии 1990-ых // Художественная культура 20 века: развитие пластиче-ских искусств: сб. ст. М.: Рус. Слово, 2002. - С.335-351.
42. Чучайкина И.Е. Искусство как феномен культуры // Социал.-полит, журн. 1994. -№ 8. С. 110-117.
43. Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт; постмодернизм или неоархаика // Вопросы философии, 1999. № 4.
44. Шестаков В. Мифология XX века // Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры» / М.: Искусство / 1988. 222с.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Master Collection

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 занятий

Public Space Публичное пространство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Децентрализация искусства, развитие социальной инфраструктуры. 2. Организация демонстрационного пространства для показа определенной идеи 3. Создание социально интерактивных зон в городском пространстве 4. Изменение концепции выставки и художественной 	<ol style="list-style-type: none"> 1. С чем связана децентрализация современного искусства? 2. Как изменяется концепция выставки для выражения определенной идеи? 3. Какие существуют способы выстраивания демонстрационного пространства?
--	---	---

	деятельности для выражения идеи	
Популяризация и образование	<ol style="list-style-type: none"> 1. Образовательные программы для повышения уровня знаний 2. Максимальная доходчивость материала или демонстративное пространство 3. Образование как таковое. Пересмотр кураторства в связи с пересмотром образования. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Как строятся образовательные программы в области истории искусства, истории выставок и кураторства? 2. С какими изменениями в системе художественного и искусствоведческого образования связано повышение внимания к изучению истории выставок?
Социально-ориентированные выставки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетика взаимоотношений Никола Бурио 2. Community-based art 3. Выставка как модель социального пространства (на примере выставки Арсения Жилиева «Трудовая книжка») 4. Попытки создания выставки как социального института (Арсений Жилиев «Living forms») 5. Попытки создания выставки как поля, интегрирующего зрителя. 6. Выставки, посвященные перформативным и партиципативным практикам. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Как построены социальные модели выставок Никола Бурио и Арсения Жилиева? 2. Каким образом социально ориентированные выставки способствуют активному участию зрителя в процессе интерпретации искусства и создания смыслового поля? 3. Какие проблемы существуют в представлении истории перформанса и партиципативных практик в рамках выставки?
Выставки, связанные с изменением восприятия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выставки, демонстрирующие опыт восприятия или опыт прохождения 2. Социальная апроприация индивидуального опыта восприятия («Partage du sensible» Жака Рансьера) 3. Выставка как интерактивная игра 4. Выставки, создающие среду восприятия (Джеймс Тарэл, Анна Вероника Янсонс) 5. Выставки, создающие парадоксальный опыт восприятия (группа ESCAPE – “Travel Agency”) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. В чем особенности выставок, связанных с изменением восприятия? 2. Какие способы изменения опыта проживания выставки используют кураторы и художники?

Выставочный проект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа над выставочным проектом: выбор темы, 2. Формулирование концепции; 3. Написание сопроводительных текстов; выбор авторов и выставочных работ, критерии отбора работ; 4. Виды проектов (персональные, коллективные, тематические), особенности работы над ними; 5. Анализ российских и зарубежных выставочных проектов; 6. Разработка предварительного виртуального проекта; 7. Формы и стандарты презентации проекта на рассмотрение или утверждение (директору музея/галереи); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Как происходит планирование работы над выставочным проектом? 2. Перечислите основные виды выставочных проектов. 3. В чем особенности российских и зарубежных выставочных проектов?
Site specificity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение топологии/топографии места. 2. Проблема места и не-места в истории выставок и институциональной критике (галерея Фоксал, тексты Дэниэла Бюрена, Андреа Фрейзер, Роберта Смитсона) 3. Социально-политическая site specificity 4. Физиологическая site specificity 5. Архитектурная site specificity 6. Мастерская художника 7. Возможности пространственно-концептуального решения site specificity в выставочном пространстве. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какие концепции «места» и «не-места» существуют в современных подходах к выставочной деятельности? 2. Перечислите основные виды site specificity? 3. Как конструируется специфическое пространство выставки?
Выстраивание кураторского высказывания по отношению к кураторской идее. Грамматика выставки и ее контекст.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа с выставочным пространством; 2. Эстетика экспонирования работы; драматургия экспозиции как цельной инсталляции: объёмы, пространство, освещение, развеска, оформление; критерии выбора экспозиционного оформления; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опишите основные этапы работы над выставочным проектом. 2. Каким образом могут быть распределены обязанности по работе над выставкой?

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Особенности работы в различных пространствах - музей/галерея, городское/альтернативное пространство; 4. Работа в команде: распределение и/или совмещение обязанностей; 5. Куратор, фотограф, владелец работы (галерея/музей), художник-дизайнер (в каком случае приглашается); 6. Установление контактов, взаимоотношения, обязательства; 	
Институциональная критика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пластическое решение пространства в 60-е - 70-е гг. 2. Некоторые теоретические аспекты институциональной критики в 80-е гг. 3. Критика музеев и музейных институций 4. Критика живописи и мастерской 5. Аспекты институциональной критики последних лет 	<ol style="list-style-type: none"> 1. В чем основные отличия институциональной критики 60-х и 70-х гг. от институциональной критики последнего десятилетия? 2. Как организовывалось выставочное пространство в 60-е и 70-е годы?
Институциональные аспекты кураторства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сопровождение проекта: правила сопровождения и документации проекта; юридические и этические аспекты работы с фотографами: закон об авторском праве, контракты, договоры, списки работ, особенности работы в международных проектах (права, таможня, технические особенности транспортировки и пр.) 2. Бюджет выставочного проекта: бюджет выставочного проекта: поиск спонсоров, оборудование, стоимость оформления работ; критерии оценки гонорара куратора и всех участников проекта 3. Информационное сопровождение проекта: пресс-релиз, афиша, буклет, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Как составляется бюджет выставочного проекта? 2. Перечислите основные российские и западные издания для публикации информации и критических статей о выставках?

	<p>приглашения, «правильное» открытие выставки, работа со СМИ; создание каталога и создание альбома;</p> <p>4. Постэкспозиционное сопровождение проекта: постэкспозиционное сопровождение проекта: дальнейшее использование и хранение работ, планирование и координация выездных экспозиций.</p>	
<p>Виртуальный выставочный проект</p>	<p>Презентация и обсуждение виртуальных выставочных проектов</p>	

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «*Индустрия моды: теории и практики*» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства

Цель дисциплины – получить представление о профессии куратора и на практике пройти все этапы работы над выставочным проектом, от идеи до воплощения.

.Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

- изучить в достаточном объеме теорию, позволяющую познакомиться с историческими, теоретическими и критическими аспектами выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах;
 - осуществить анализ исторического развития выставочного процесса;
 - изучить в достаточном объеме историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия.
 - анализ изменения роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Выставки переставали быть просто временным собранием произведений и становились самостоятельным высказыванием, приобретали свой язык и свои средства выразительности.
 - реализация собственного кураторского проекта: в процессе обучения студенты будут работать над осуществлением собственного кураторского выставочного процесса
- Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)

ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры

ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры

ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма

ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры

ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах;

- историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия.
- изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре.

Уметь:

- формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса
- применять современные информационно-коммуникативные технологии в получении результатов в рамках профессиональной деятельности.

Владеть:

- методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры
- навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.