

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

КУРАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Кураторство художественных проектов
Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Кураторский проект
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
старший преподаватель кафедры кино и современного искусства
А.А. Данилова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№04 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

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

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

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - выработка практических навыков работы с материалом для разработки выставочного проекта. Этот курс рассчитан на работу с группой и на выработку совместной стратегии организации и проведения выставки. В план курса включены все этапы подготовки проекта: работа над темой выставки, поиски возможной концептуальной разработки, поиск художников и подбор материала для выставки, поиск спонсоров, работа над возможностями использования новых медиатехнологий в подготовке выставочного процесса. Концептуальная подготовка к выставке включает написание статей обоснования выставочного проекта, составления текстов к самой выставке и работу над сценографией. Этот курс необходим для подготовки к самостоятельной работе каждого магистранта к разработке собственного выставочного проекта и написанию магистерской квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

- 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: историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия Уметь: формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса Владеть: методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры
	ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений	Знать: изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре Уметь: обобщать результаты

	культуры	научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов Владеть: 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
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	Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах Уметь: применять современные методологические принципы в исследованиях в рамках профессиональной деятельности Владеть: научными методами работы с большими массивами разнородной информации.
	ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	Знать: принципы и этапы научного исследования, правила представления научного исследования Уметь: организовывать порядок исследования, планировать собственную исследовательскую деятельность Владеть: совокупностью необходимых для исследования научных методов

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Кураторский проект» 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: Методология исследовательской деятельности и академическая культура, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Теории современного искусства, Мультимедиа проектирование.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 з.е., 396 академических часов.

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
1	Лекции	8
1	Практические занятия	8
2	Лекции	8
2	Практические занятия	16
3	Лекции	4
3	Практические занятия	20
4	Лекции	4
4	Практические занятия	20
Всего:		88

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 308 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема I. Специфика пространства и выбор темы выставки.	Необходимо очертить проблемное поле: художественное, социальное и т.д. Вопрос соответствия содержания и формы. Н. Гудмен «Когда бывает искусство?», вопрос диспозитива М. Фуко «Воля к власти». В первой семестре работы над кураторским проектом художественной выставки изучаются вопросы специфики пространства будущей экспозиции и тематика выставки. Для выбора темы руководитель выставочного проекта может сам предложить несколько тем, а также предложить общую проблематику (например, тему экологии, изменения городских пространств в целях улучшения экологии, обращения к теме экологии в условиях изменения городской среды и ее «невидимых» обитателей, городского мусора, и т.д.). Проблематика также может предлагаться в соответствии с направлениями, которым можно следовать: например, вопросы восприятия и создания сенсорного пространства (инсталляционного и мультимедийного), или вопросы исторической памяти, вопросы «языков искусства», и т.д. Но желательно не предлагать сразу много тем на выбор, а несколько. Эти темы разбираются в соответствии с обсуждением необходимой литературы и просмотра и анализа выставок, уже затронувших, в той или иной степени, данную проблематику.
2.	Тема II. Выбор художников.	Обсуждение специфика материала современного искусства и современных художников, а также особенности презентации работ современного искусства в выставочном пространстве.

3.	Тема III. Техническая подготовка проекта.	Обсуждение основных стратегий выставочного проекта: максимально яркое проявление темы, коммуникация с художниками и музейными институциями в целях подготовки выставки, поиск спонсоров, поиск соответствующего выставочного формата (включение в рамки биеннале, фестиваля, образовательной программы и пр).
4.	Тема IV. Структура выставки. Изучение опыта организации выставочной структуры в соответствии с типом выставки.	Сценография выставки. Особенности выработки сценографии выставки и ее концептуальным оформлением. Для этого необходимо структурировать выставку, обозначить разделы выставки и их специфику. Рассмотрение возможных разделов выставки в соответствии с выбранным типом выставки: социально-ориентированный проект, выставка – исследование восприятия, и т.д. Структура выставки и план. Тема инсталляций в современном искусстве. Работа с пространством выставки.
5.	Тема V. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.	Особенности подготовки документации выставки: информация об авторах, о работах, составляется глоссарий ключевых терминов к концепции выставки, список авторов, список выставок, в которых они участвовали, производится фотосъемка, копирование, сканирование необходимого материала. Обсуждение каталогов выставок биеннале, аукционов, тематических выставок.
6.	Тема VI. Работа по монтажу выставки.	Примерная организация пространства. Подготовка пространства: окраска, выгородки, освобождение от ненужных предметов и т.д. Рассмотрение ситуации в соответствии с подготовленным планом выставки и т.д. Подготовка к монтажу, окончательные решения по организации выставочного пространства. Транспортировка недостающих материалов, и т.д. Монтаж выставки.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема I. Специфика пространства и выбор темы выставки.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по кураторскому проекту Подготовка кураторского проекта
2.	Тема II. Выбор художников.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по кураторскому проекту Подготовка кураторского проекта
3.	Тема III. Техническая подготовка проекта.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по кураторскому проекту Подготовка кураторского проекта
4.	Тема IV. Структура выставки. Изучение опыта организации выставочной структуры в соответствии с типом выставки.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по кураторскому проекту Подготовка кураторского проекта
5.	Тема V. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по кураторскому проекту Подготовка кураторского проекта

6.	Тема VI. Работа по монтажувыставки.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по кураторскому проекту Подготовка кураторскогопроекта
----	-------------------------------------	--	--

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 баллов
Промежуточная аттестация Зачет, 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/ 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>
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>

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ 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

Примерный перечень контрольных вопросов:

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 выставке?
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.

Список заданий по курсу «Кураторский проект»

1. Написать обзор выставки, аргументированно показать, насколько данная выставка выражает заявленную тему и раскрывает обозначенную проблематику.
2. Аргументировать свой выбор художника и составить презентацию выбранного художника в рамках занятий.
3. Написать обоснование к пресс-релизу и составить пресс-релиз.

4. Составить описание выставочного проекта, текст для подготовки вводной статьи по выставке и распределить темы, раскрывающие выставочный замысел, как возможные для составления каталога.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

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
JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

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:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

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

Тема 1. Специфика пространства и выбор темы выставки.

Выбор темы.

Необходимо очертить проблемное поле: художественное, социальное и т.д. Вопрос

соответствия содержания и формы. Н. Гудмен «Когда бывает искусство?», вопрос диспозитива М. Фуко «Воля к власти».

Вопросы для обсуждения:

Проанализировать предложенную тематику, рассмотреть выставку, которая отражает близкие проблемы.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 2. Специфика пространства и выбор темы выставки.

Выбор темы.

Руководитель курса предлагает рассмотреть несколько выставок на предлагаемые темы: одну выставку международного масштаба, одну выставку – актуальную, лучше, если эта выставка проходит в настоящее время. Практическое занятие продолжается на выставке, в ходе ее обсуждения, необходимо рассмотреть все точки зрения, выдвигаемые участниками Практическое занятия.

Вопросы для обсуждения:

Написать обзор выставки, аргументированно показать, насколько данная выставка выражает заявленную тему и раскрывает обозначенную проблематику.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 3. Специфика пространства и выбор темы выставки.

На третьем Практическое занятие продолжается обсуждение тем. Преподаватель может выдвинуть еще одну, альтернативную, концепцию с тем, чтобы столкнуть разные точки зрения и яснее увидеть, в каком направлении пойдет выбор темы. Но на этом занятии обсуждение проходит в контексте того концептуального материала, который уже был подготовлен в ходе обдумывания сюжета.

Вопросы для обсуждения:

Аргументируйте свой выбор темы.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 4 Специфика пространства и выбор темы выставки.

Утверждение темы.

В данном случае, коллективный выбор темы должен произойти в результате обсуждения всех остальных составляющих проекта: возможности выбора художников, соответствующих данной проблематике, актуальности и новизны заявленной проблематики, возможности инноваций в рассмотрении темы и пр.

Вопросы для обсуждения:

Аргументировать свой выбор темы, исходя из контекста дискуссии.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 5 Специфика пространства и выбор темы выставки.

Сайт-специфика проектов.

Рассмотрение актуальных проектов современного искусства, созданных в соответствии с актуальными тенденциями сайт-специфики. Выбор зала для выставки и (или) рассмотрение специфики зала, предоставленного для выставочного проекта.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить презентацию по сайт-специфичному проекту.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 6. Специфика пространства и выбор темы выставки.

Обсуждение выбранной темы в контексте специфики выбранного пространства. Обсуждение возможностей реализации проекта. Деление на группы, отвечающие за перевозку, выбор спонсоров, работу с прессой и т.д.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить презентацию по выбранной теме, с иллюстрациями известных художников.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 7-10 Выбор художников.

Этот раздел работы над кураторским проектом требует большой и активной самостоятельной работы, должен завершиться презентацией каждого из участников проекта, выбравшего того художника, который наиболее отвечает, по его мнению, раскрытию темы.

Все Практические занятия объединены одной темой – работой над материалами современных художников и презентацией своей работы с последующим обсуждением во время занятия.

Вопросы для обсуждения:

Аргументировать свой выбор художника и составить презентацию выбранного художника в рамках занятий.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 11-13. Техническая подготовка проекта.

В эту часть кураторского проекта включены занятия по обдумыванию стратегий выставочного проекта: максимально яркое проявление темы, коммуникация с художниками и музейными институциями в целях подготовки выставки, поиск спонсоров, поиск соответствующего выставочного формата (включение в рамки биеннале, фестиваля, образовательной программы и пр).

Занятия посвящены работе по группам. Поиск спонсоров и логистика.

Вопросы для обсуждения:

составление запросов для спонсоров и выставочных институтов.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 14. Техническая подготовка проекта.

Рассмотрение вопросов коммуникации с медиаструктурами.

Вопросы для обсуждения:

Написать обоснование к пресс-релизу и составить пресс-релиз.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 15. Структура выставки.

Изучение опыта организации выставочной структуры в соответствии с типом выставки.

Сценография выставки.

На этом этапе ведется одновременно работа над выработкой сценографии выставки и ее концептуальным оформлением. Для этого необходимо структурировать выставку, обозначить разделы выставки и их специфику.

Рассмотрение возможных разделов выставки в соответствии с выбранным типом выставки: социально-ориентированный проект, выставка – исследование восприятия, и т.д. Структура выставки и план. Тема инсталляций в современном искусстве. Работа с пространством выставки.

Вопросы для обсуждения:

Расскажите о типе выставки как интерактивной игры.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры

Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 16. Различные типы выставок

Вопросы для обсуждения:

1. Выставка как социальный институт, как образовательное пространство.
2. Проект «Педагогическая поэма».
3. Анализ выставочного проекта.
4. Выставка как парадоксальный опыт восприятия.
5. Анализ выставочного проекта.
6. Как вы понимаете «театральность» выставочного проекта?
7. М. Фрид «Искусство и объектность»

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 17. Различные типы выставок

Вопросы для обсуждения:

1. Выставка, демонстрирующая опыт восприятия или прохождения пространства.
2. Социальная апроприация индивидуального опыта восприятия. Жак Рансьер «Опыт разделения чувственного».
3. Концепция «эстетического поведения» Ж.-М. Шеффера и выставочная деятельность.
4. Как вы понимаете «эстетический опыт» или «эстетическое поведение»?

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 18. Проблема «места» и «не-места» в стратегиях институциональной критики.

Галерея Фоксал.

Вопросы для обсуждения:

Определите, в чем специфичность места проведения выставки?

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 19. Сценография проекта и концептуальная структура выставки.

Возможности сценографии: архитектура и разделы выставки.

Вопросы для обсуждения:

Каждому из участников проекта необходимо нарисовать свою схему выставки.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 20. Сценография проекта и концептуальная структура выставки.

Презентация и обсуждение проектов организации пространства в соответствии с его концептуальной разработкой.

Вопросы для обсуждения:

Какие выставочные сценографии могут быть интересны для реализации вашего выставочного проекта?

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 21. Сценография проекта и концептуальная структура выставки.

На этом занятии подводятся итоги обсуждения презентаций всех участников проекта. Следует перейти к выбору и разработке единого плана выставки. Выбирается окончательно группа разработки сценографии проекта, уточняются возможности работы с разделами выставки.

Вопросы для обсуждения:

Составить описание выставочного проекта, текст для подготовки вводной статьи по выставке и распределить темы, раскрывающие выставочный замысел, как возможные для составления каталога.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 22-26. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.

В целях подготовки магистрантов к написанию магистерской квалификационной работы, необходимо провести исследовательскую работу по подготовке аргументации выставочного проекта, которая будет реализована в каталоге, существующем в электронном виде. При благоприятном ходе событий и удачном подборе спонсоров возможно и издание каталога. Также готовится буклет выставки, его публикация закладывается изначально в бюджет выставки.

Подготовка документации выставки: информация об авторах, о работах, составляется глоссарий ключевых терминов к концепции выставки, список авторов, список выставок, в которых они участвовали, производится фотосъемка, копирование, сканирование необходимого материала.

Эти Практические занятия походят как в учебных помещениях, так и в мастерских художников, проходят рабочие встречи по обработке документации.

Вопросы для обсуждения:

Какие термины для глоссария вы предлагаете?

Как вы можете их описать?

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 27. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.

Рабочий Практическое занятие по работе над буклетом. Обсуждение вводной статьи и коротких аннотаций. Обсуждение возможного формата.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить буклет к выставке.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 28. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.

Работа над текстами к анонсу выставки, связь с издательствами и сайтами.

Вопросы для обсуждения:

рассмотреть варианты анонсов и публикаций.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 29. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.

Это занятие посвящено изучению работы с каталогами по выставкам: каждый каталог внимательно анализируется и обсуждается. Руководитель приносит на занятие каталоги выставок биеннале, аукционов, тематических выставок, выставок – реконструкций и персональных проектов, используя как отечественный, так и западный материал.

Вопросы для обсуждения:

Проанализировать каталог выставки (на выбор участника проекта).

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 30. Подготовка документации к выставке и аннотаций, работа над каталогом.

Рассмотрение каталогов, выбор необходимого для данного проекта формата и стиля каталога, его концептуального решения.

Вопросы для обсуждения:

Предложить свой макет для каталога, свою статью, обобщить имеющиеся материалы.

Часть задания может решаться в группе.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 31-33. Работа по монтажу выставки.

В этом разделе объединены занятия, проходящие, в основном, в помещении выставки или в помещениях институций, ответственных за транспортировку и обеспечение проекта.

Эти занятия проходят раздельно по группам, в соответствии с заданными задачами для группы: по поиску спонсорских средств и обеспечению проекта, по организации транспортировки работ.

Монтаж экспозиции.

Первое занятие на месте проведения выставки. Примерная организация пространства. Подготовка пространства : окраска, выгородки, освобождение от ненужных предметов и т.д. Рассмотрение ситуации в соответствии с подготовленным планом выставки и т.д.

Вопросы для обсуждения:

создать план территории, каждый участник (группа) предлагает свое решение по показу своего раздела экспозиции

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 34-36. Работа по монтажу выставки.

Работа на месте монтажа экспозиции. Подготовка к монтажу, окончательные решения по организации выставочного пространства. Транспортировка недостающих материалов, и т.д. Монтаж выставки.

Подготовка публикаций к печати и публикация материалов к выставке. Работа над аннотациями и подписями. Печать буклета, печать подписей и аннотаций.

Публикация каталога (электронного). Работа с прессой во время выставки. Проведение обсуждения выставки.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить выступление к обсуждению выставки.

Список литературы:

Обрист Ханс-Ульрих. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Кураторский проект» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины - выработка практических навыков работы с материалом для разработки выставочного проекта. Этот курс рассчитан на работу с группой и на выработку совместной стратегии организации и проведения выставки. В план курса включены все этапы подготовки проекта: работа над темой выставки, поиски возможной концептуальной разработки, поиск художников и подбор материала для выставки, поиск спонсоров, работа над возможностями использования новых медиатехнологий в подготовке выставочного процесса. Концептуальная подготовка к выставке включает написание статей обоснования выставочного проекта, составления текстов к самой выставке и работу над сценографией. Этот курс необходим для подготовки к самостоятельной работе каждого магистранта к разработке собственного выставочного проекта и написанию магистерской квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

- 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:

- историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия
- изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре
- исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах
- принципы и этапы научного исследования, правила представления научного исследования

Уметь:

- формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса
- обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов
- применять современные методологические принципы в исследованиях в рамках профессиональной деятельности
- организовывать порядок исследования, планировать собственную исследовательскую деятельность

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
- научными методами работы с большими массивами разнородной информации.
- совокупностью необходимых для исследования научных методов

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета в 1-3 семестрах и экзамена в 4 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.