

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 28 » 08 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КУРАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ
(наименование дисциплины)

Направление подготовки **51.03.01 «Культурология»**

Профиль/программа подготовки – **«Культурология»**

Уровень высшего образования - **бакалавриат**

Форма обучения - **очная**

Семестр	Трудоёмкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экз./зачет/зачет с оценкой)
7	4/144	18	36		90	Зачет
Итого	4/144	18	36		90	Зачет

Владимир 2020

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: изучение основ кураторства как профессии и явления современной культуры, а также характеристика арт-рынка и галерейного бизнеса в контексте современной культурной реальности.

Задачи:

- освоить понимание специфики кураторства как профессии и явления современной культуры;
- дать целостное представление о современном искусстве и арт - индустрии;
- рассмотреть особенности функционирования современного арт – рынка и галерейного бизнеса;
- формирование у студентов практических навыков публичного обсуждения и критического анализа различных аспектов современного искусства и арт - индустрии;
- приобретение навыков анализа и обсуждения различных явлений культуры и искусства с точки зрения их духовной, эстетической и художественной ценности;
- формирование у студентов способности к самостоятельному выбору культурной парадигмы и обоснованию личных ценностных ориентиров;
- формирование у студентов ценностей, ориентирующихся на толерантное отношение к различным культурным традициям, историческому и художественному наследию;
- приобретение навыков применения полученных знаний и умений в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Кураторство в современной культуре и искусстве» реализуется в рамках Блока 1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательного процесса (дисциплины по выбору), программы бакалавриата.

Пререквизиты дисциплины: история искусств, история мировой культуры, история отечественной культуры, частное и корпоративное коллекционирование, культура повседневности, социокультурное проектирование, культурно-досуговая деятельность, педагогика, информационные технологии в гуманитарных и социальных науках, социальная психология личности, управление коммуникациями в многоконфессиональной среде, культура профессиональной речи, проектное мышление, экономика культуры, менеджмент и маркетинг в сфере культуры, культурный туризм.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3

<p>УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>частичное</p>	<p><u>Знать</u>: понятия «кураторство» и «проект в сфере культуры и искусства»; специфику кураторства как профессии и явления современной культуры; целостное представление о современном искусстве и арт - индустрии; особенности функционирования современного арт – рынка и галерейного бизнеса.</p> <p><u>Уметь</u>: усваивать получаемую информацию и применять ее на практических занятиях; самостоятельно вести поиск информации, в том числе в электронных каталогах и сетевых ресурсах; анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут; отстаивать свою точку зрения; находить аргументы; осмыслять и использовать научный и художественный материал в профессиональной деятельности.</p> <p><u>Владеть</u>: культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения; коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности</p>
<p>УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>частичное</p>	<p><u>Знать</u>: понятия «кураторство» и «проект в сфере культуры и искусства»; специфику кураторства как профессии и явления современной культуры; целостное представление о современном искусстве и арт - индустрии; особенности функционирования</p>

		<p>современного арт – рынка и галерейного бизнеса.</p> <p><u>Уметь:</u> усваивать получаемую информацию и применять ее на практических занятиях; самостоятельно вести поиск информации, в том числе в электронных каталогах и сетевых ресурсах; анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут; отстаивать свою точку зрения; находить аргументы; осмыслять и использовать научный и художественный материал в профессиональной деятельности.</p> <p><u>Владеть:</u> культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения; коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности.</p>
<p>ПКО – 1</p> <p>Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике</p>	<p>частичное</p>	<p><u>Знать:</u> понятия «кураторство» и «проект в сфере культуры и искусства»; специфику кураторства как профессии и явления современной культуры; целостное представление о современном искусстве и арт - индустрии; особенности функционирования современного арт – рынка и галерейного бизнеса.</p> <p><u>Уметь:</u> усваивать получаемую информацию и применять ее на практических занятиях; самостоятельно вести поиск информации, в том числе в электронных каталогах и сетевых ресурсах; анализировать ее и делать выводы; логически</p>

		<p>верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут; отстаивать свою точку зрения; находить аргументы; осмыслять и использовать научный и художественный материал в профессиональной деятельности.</p> <p><u>Владеть:</u> культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения; коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности.</p>
--	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/ тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Современное искусство и арт-индустрии	7	1 - 4	4	8		25	6/50	
2	Кураторство в современной культуре и искусстве	7	5 - 13	10	20		40	15/50	Рейтинг-контроль № 1 Рейтинг-

									контроль № 2
3	Арт-рынок и галерейный бизнес	7	15 - 18	4	8		25	6/50	Рейтинг- контроль № 3
Всего за 7 семестр:		7	18	18	36		90	27/50	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине		7	18	18	36		90	27/50	Зачет

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Современное искусство и арт-индустрии.

Понятия: «современное искусство (contemporary art)», «арт-индустрии», «творческие индустрии», «кураторство». «Современное искусство»: понятие, сущность и специфика. Основные формы и течения современного искусства. Перформанс. Хеппинг. Акционизм. Инсталляция. Интерактивное искусство. Медиаискусство. Концептуализм. Минимализм. Поп-арт. Шок-арт. Плоп-арт. Стрит-арт. Творчество современных художников: Энди Уорхол, Жан-Жак Лебель, Олафур Элиассон, Ян Фабр, Маурицио Каттелан, Джереми Деллер, Дэмиен Херст, Вольфганг Тильманс, Барбара Крюгер, Пьер Юиг, Яеи Кусамы, Ай Вэйвэй, JR, Бэнкси. Г. фон Хагенс и его пластинаты. Диалог в современном искусстве: произведение искусства – произведение искусства, текст – произведение искусства, зритель произведение искусства, куратор – художник. Арт-индустрии в современной культурной реальности.

Тема 2. Кураторство в современной культуре и искусстве.

Кураторство - как профессия и явление современной культуры: Эль Лисицкий, Розалинда Краусс, Харальд Зеeman, Кэтрин Давид, Роберт Сторр, Паола Антонелли, Каспар Кениг, Пенелопа Кертис, Франческо Бонами, Ханс-Ульрих Обрист, Эдриан Джордж, Никола Бурио, Даниэль Бирнбаум, Эндрю Рентон, Виктор Мизиано, Иосиф Бакштейн, Марина Лошак, Ольга Свиблова. Куратор в современной культуре и искусстве, его функции. Куратор – исследователь и хранитель произведений искусства. Куратор – администратор культурных и художественных программ и проектов. Куратор – художник. Куратор – фрилансер (независимый куратор). Этика и философия кураторства. Кураторство и креативное мышление. Основные этапы кураторства культурных и художественных программ и проектов. Кураторство и СМИ. Кураторство и фандрайзинг. Биеннале и триеннале современного искусства.

Тема 3. Арт-рынок и галерейный бизнес.

Современный арт-рынок и его структура. Галерейный бизнес. Artist-run space. Арт-дилерство и арт-банкинг. Основные тенденции и приоритеты арт-рынка в современной культурной реальности.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Современное искусство и арт-индустрии. Арт-индустрии в России и за рубежом.

Арт-индустрии (творческие индустрии) в России и за рубежом. Индустрия моды. Визуальные и исполнительские искусства. Дизайн и ремесла. Галерейный бизнес. Киноиндустрия и телевидение. Реклама. Издательское дело. Медиа. Культурный туризм. Индустрия досуга. Источники правового регулирования в сфере арт-индустрий в Российской Федерации и за рубежом. Гражданский кодекс Российской Федерации. Основы

государственной культурной политики в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе». Федеральный закон Российской Федерации «О народных художественных промыслах». Федеральный закон Российской Федерации «О ввозе и вывозе культурных ценностей». Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразных форм культурного самовыражения. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передаче права собственности на культурные ценности. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям. Всемирная конвенция об авторском праве. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. Римская конвенция об охране прав исполнителей изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Хартия ИКОМОС по культурному туризму.

Тема 2. Кураторство в современной культуре и искусстве. Современное искусство: галереи, выставки, кураторы.

Арт-студия «Фабрика» Энди Уорхола. Галерея Джона Вебера в Нью-Йорке. Ларри Гагосян и сеть галерей Gagosian. Арне Глимчер и The Pace Gallery. Чарльз Саатчи и его галерея в Лондоне. Serpentine Gallery. Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМа). Галерея Марата Гельмана (1990 – 2012). Музей современного искусства «Гараж» и Центр современного искусства «Винзавод» в Москве. Музей Стрит-Арта в Санкт-Петербурге. Пермский музей современного искусства PERMM. Венецианская биеннале. Биеннале искусства в Сан-Паулу. Биеннале Perfogma в Нью-Йорке. Европейское биеннале Manifesta. Биеннале Whitney. Московская биеннале современного искусства. Кураторство в России и за рубежом: имена и проекты: Ханс-Ульрих Обрист, Паола Антонелли, Франческо Бонами, Даниэль Бирнбаум, Николя Буррио, Виктор Мизиано, Каролин Христов-Бакарджиев, Каспар Кениг, Пенелопа Кертис, Анна Колин, Якопо Кривелли Висконти, Кортни Финн, Тревис Чемберлен, Джофф Ньютон, Биляна Цириц, Сунджун Ким, Шанай Джавери, Сихоко Иида, Бассам Эль Барони, София Эрнандес Чун Цуй.

Тема 3. Арт-рынок и галерейный бизнес. Отечественный арт-рынок и галерейный бизнес.

Арт-рынок России: его структура и объемы продаж. Галерейный бизнес в России: проблемы и перспективы развития. Международное сотрудничество отечественных галеристов и кураторов. Отечественные выставочные и издательские проекты в сфере современного искусства. Журнал «Артхроника» (1999 – 2013). Основные тенденции и приоритеты отечественного арт-рынка.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Кураторство в современной культуре и искусстве» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Интерактивная лекция (тема № 1);
- Групповая дискуссия (тема № 1- 3).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 1

Анализ письменных источников по проблемам кураторства в современной культуре и искусстве:

- А. Рентон. Technique Anglaise: Current Trends in British Art (1991);
- Э. Джордж. Справочник куратора (2017).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 2

Современное искусство Владимирского края (эссе).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 3

Разработка проекта в сфере культуры и искусства на основе музейно-выставочных площадок г. Владимира.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет)

Контрольные вопросы для проведения зачета:

- 1.«Современное искусство»: понятие, сущность и специфика.
- 2.Основные формы и течения современного искусства.
- 3.Арт-индустрии в современной культурной реальности.
4. Источники правового регулирования в сфере арт-индустрий в Российской Федерации и за рубежом.
- 5.Куратор в современной культуре и искусстве, его функции.
- 6.Куратор – исследователь и хранитель произведений искусства.
7. Куратор – администратор культурных и художественных программ и проектов.
- 8.Куратор – художник.
- 9.Куратор – фрилансер (независимый куратор).
- 10.Этика и философия кураторства.
- 11.Основные этапы кураторства культурных и художественных программ и проектов.
- 12.Кураторство и фандрайзинг.
- 13.Биеннале и триеннале современного искусства.
- 14.Венецианская биеннале.
- 15.Московская биеннале современного искусства.
- 16.Арт-студия «Фабрика» Энди Уорхола.
- 17.Ларри Гагосян и сеть галерей Gagosian.
- 18.Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМа).
- 19.Музей современного искусства «Гараж» в Москве.
- 20.Центр современного искусства «Винзавод» в Москве.
- 21.Пермский музей современного искусства PERMM.
- 22.Современный арт-рынок и его структура.
- 23.Галерейный бизнес.
- 24.Арт–дилерство и арт–банкинг.
- 25.Основные тенденции и приоритеты арт-рынка в современной культурной реальности.
- 26.Международное сотрудничество отечественных галеристов и кураторов.
- 27.Отечественные выставочные и издательские проекты в сфере современного искусства.
28. Арт-рынок России.
- 29.Кураторство за рубежом: имена и проекты.
- 30.Кураторство в России: имена и проекты.

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Кураторство в современной культуре и искусстве» включает в себя следующие виды деятельности:

1. Повторение законспектированного на лекционных занятиях материала и дополнение его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, самостоятельный поиск литературы при подготовке к практическим занятиям и рейтинг-контролю;

3. Подготовка мультимедийных презентаций для обсуждения вопросов на практических занятиях;

4. Самостоятельно изучить и проанализировать предложенные изобразительные источники по проблемам кураторства в современной культуре и искусстве для выполнения заданий рейтинг-контроля.

Темы для самостоятельной работы студентов

1. Кураторство в современной европейской культуре и искусстве.
2. Кураторство в современной культуре и искусстве США и Канады.
3. Кураторство в современной культуре и искусстве Японии и Китая.
4. Кураторство в современной культуре и искусстве России.
5. Кураторство в современной культуре и искусстве стран бывшего СССР.
6. Кураторство в современной культуре и искусстве стран Латинской Америки.
7. Кураторство в современной культуре и искусстве стран Африки.
8. Кураторство в современной культуре и искусстве стран Азии.
9. Кураторство в современной культуре и искусстве Китая.
10. Кураторство в современной культуре и искусстве Австралии и Океании.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Основная литература			
1. Сибил Гордон Кантор Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Сибил Гордон Кантор. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2019. — 392 с.	2019	-	Режим доступа: www.iprbookshop.ru/ 92786.html
2. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной	2017	-	Режим доступа: http://www.iprbooksh op.ru/81815.html

<p>деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000), специальностям «Коммерция» (351300) и «Реклама» (350400) / Петелин В.Г. — Электрон. текстовые данные.— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 с.</p>		-	
<p>3. Чигиринова М.В. Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов : учебное пособие / Чигиринова М.В., Титова М.Н., Любименко А.И. — Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 101 с.</p>	2020		<p>Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/103958.html</p>
Дополнительная литература			
<p>1.Родионова Д.Д. Введение в профессию [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / Родионова Д.Д. — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2019.— 148 с.</p>	2019	-	<p>Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95551.html</p>
<p>2. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник</p>	2016	-	<p>Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55755.html</p>

научных статей / Т.В. Агеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 308 с.			
3. Андреева И.В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / Андреева И.В. — Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 206 с.	2018	-	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87204.html

7.2. Периодические издания

- Журнал «Flash Art International». 2015 – 2020.
- Газета «The Art Newspaper». 2015 – 2020.

7.3. Интернет-ресурсы

- Сайт музея МоМа: www.moma.org.
- Сайт галереи Tate Modern: www.tate.org.uk.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации дисциплины «Кураторство в современной культуре и искусстве» имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Практические/лабораторные работы проводятся в аудитории 213-2, 217-2.

Рабочую программу составил канд. искусствоведения, доцент Барашев М.А. _____

Рецензент

(представитель работодателя)

Рецензор СВУ ВО, ГАВО Маминская Н. Д.
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, археологии и краеведения

Протокол № 1 от 28.08.2020 года

Заведующий кафедрой _____

Тихонов А. К.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 51.03.01 «Культурология»

Протокол № 1 от 28.08.20 года

Председатель комиссии _____

Тихонов А. К.
(ФИО, подпись)