

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)

Гуманитарный институт

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Петровичева Е.М.

06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Кураторство в современной культуре и искусстве»

направление подготовки / специальность
51.03.01 Культурология

направленность (профиль) подготовки
Культурология

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Кураторство в современной культуре и искусстве» является изучение основ кураторства как профессии и явления современной культуры, а также характеристика арт-рынка и галерейного бизнеса в контексте современной культурной реальности.

Задачи освоения дисциплины:

- 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» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации.	Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации; специфику кураторства как профессии и явления	Задания для самостоятельной работы Рейтинговые задания Доклады
	УК-1.2. Умеет соотносить		

	<p>разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов.</p>	<p>современной культуры.</p>	
	<p>УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений.</p>	<p>Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов; 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>Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений; 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</p>	

		реализации профессиональной деятельности.	в	
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации.	Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации; 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. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм;		Задания для самостоятельной работы Рейтинговые задания Доклады
	УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.			
	УК-5.3. Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.			

		<p>в профессиональной деятельности.</p> <p>Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культур; 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>ПК-1. Способен к проектной работе в различных сферах социокультурной деятельности, способен разрабатывать социокультурные проекты и экскурсии с учетом конкретных заданных параметров.</p>	<p>ПК-1.1. Знает теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику применения проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности, принципы организации и методики проведения экскурсий.</p>	<p>Знает теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику применения проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности, принципы организации и методики проведения экскурсий; 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</p>	<p>Задания для самостоятельной работы Рейтинговые задания Доклады</p>
	<p>ПК-1.2. Умеет разработать социокультурный проект, экскурсионные программы и маршруты с учетом конкретных заданных параметров - экономических, правовых,</p>		

	<p>содержательных, социальных, культурных и др.</p>	<p>и галерейного бизнеса.</p> <p>Умеет разработать социокультурный проект, экскурсионные программы и маршруты с учетом конкретных заданных параметров - экономических, правовых, содержательных, социальных, культурных и др.; 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>Владеет проектными технологиями в социокультурной сфере, основными принципами организации и методиками проведения экскурсий; культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения;</p>	
	<p>ПК-1.3. Владеет проектными технологиями в социокультурной сфере, основными принципами организации и методиками проведения экскурсий.</p>		

		коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности.	
--	--	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1.	Современное искусство и арт-индустрии	7	1 - 4	4	8		1	30	
2.	Кураторство в современной культуре и искусстве	7	5 - 13	10	20		1	30	Рейтинг-контроль №1 Рейтинг-контроль №2
3.	Арт-рынок и галерейный бизнес	7	15 - 18	4	8		1	30	Рейтинг-контроль №3
Всего за 7 семестр		7	18	18	36		3	90	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР									-
Итого по дисциплине		7	18	18	36		3	90	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. Хеппенинг. 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 Кусاما, 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, Николя Буррио, 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 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 Performa 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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1 Текущий контроль успеваемости

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1

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

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

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2

Современное искусство Владимирского края (эссе).

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3

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

5.2 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет)

Примерный перечень вопросов к проведению 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.

5.3 Самостоятельная работа обучающегося 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 правовые источники в сфере культуры для выполнения заданий рейтинг-контроля.

Примерный перечень вопросов 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 материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
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	http://www.iprbookshop.ru/92786.html
2. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник для	2017	http://www.iprbookshop.ru

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.		/81815.html
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.	2020	http://www.iprbookshop.ru/103958.html
Дополнительная литература		
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.	2019	http://www.iprbookshop.ru/95551.html
2. Андреева И.В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / Андреева И.В. — Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 206 с.	2018	http://www.iprbookshop.ru/87204.html

6.2. Периодические издания

- Журнал «Flash Art International». 2015 – 2021.
- Газета «The Art Newspaper». 2015 – 2021.

6.3. Интернет-ресурсы

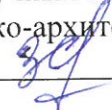
- 1.ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" <https://www.studentlibrary.ru>
- 2.ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
- 3.ЭБС «Znanium» <https://znanium.com>

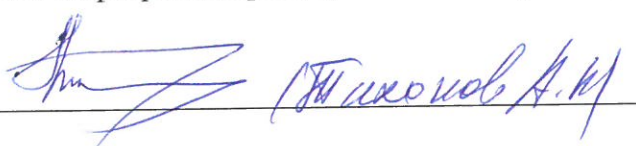
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, практического/ лабораторного типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения самостоятельной работы студентов. Практические/ лабораторные занятия проводятся в аудиториях 213-2, 217-2
Перечень используемого лицензионного программного обеспечения Word, Excel, PowerPoint.

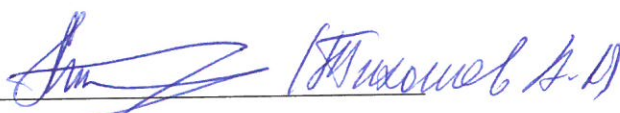
Рабочую программу составил доц. Барашев М.А., _____
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя)

Главный редактор научных изданий научно-исследовательского отдела Государственного владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, к. фил. н, доц. Сазонова З.Н. _____
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, археологии и краеведения
Протокол № 8 от 24.06.21 года
Заведующий кафедрой _____
(ФИО, подпись)

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

Протокол № 8 от 24.06.21 года
Председатель комиссии _____
(ФИО, _____) подпись

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____
