МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ "___" _____20___ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Кураторство арт-проектов Б1.В.ОД.5

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский

Автор(ы):

Чиглинцев Е.А. , Максимова Анастасия Борисовна

Рецензент(ы):

Шадрина Н.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Чиглинцев Е. А.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 980317017

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Чиглинцев Е.А. Кафедра всеобщей истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , Evgueni.Tchiglintsev@kpfu.ru ; Максимова Анастасия Борисовна

1. Цели освоения дисциплины

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВПО является формирование понятийного аппарата и развитие теоретического и проективного мышления в области кураторства арт-проектов.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 50.04.03 История искусств и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.8 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина М.2.В.8 "Кураторство арт-проектов" относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). Овладение профессией искусствоведа предполагает участие в разработке и кураторстве культурно-просветительских и образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры.

Входной контроль - общий для всей ООП "История искусств" магистратура - а именно- экзамен по всеобщей истории.

Дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный характер и базируется на прослушанных ранее курсах М1.Б1. Философия и методология науки и М2.В3. Межкультурный диалог в искусстве, взаимодействует с читаемыми параллельно курсами М2.Б3. Информационные технологии, М2.Б1. Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства, М2.В5. Креативные индустрии, а также готовит студентов к научно-производственной практике в конце первого и начале второго годов обучения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень ;
ОК-10 (общекультурные компетенции)	способен использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов ;
ОК-11 (общекультурные компетенции)	способен применять современные методы и методики исследования;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-12 (общекультурные компетенции)	способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке ;
ОК-13 (общекультурные компетенции)	– способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;
ОК-17 (общекультурные компетенции)	– способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы ;
ОК-2 (общекультурные компетенции)	– способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы ;
ОК-3 (общекультурные компетенции)	– способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта
ОК-7 (общекультурные компетенции)	способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ ;
ОК-9 (общекультурные компетенции)	способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;
ПК-13 (профессиональные компетенции)	– способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);
ОК-14 (общекультурные компетенции)	способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности ;
ОК-15 (общекультурные компетенции)	способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных научных методов;
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления ;

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КФУ

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-14 (профессиональные компетенции)	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 (профессиональные компетенции)	способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций ;
ПК-6 (профессиональные компетенции)	имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования ;
ПК-7 (профессиональные компетенции)	умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально- образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства ;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

современные подходы к изучению процессов развития истории и теории искусства

2. должен уметь:

использовать фундаментальные и прикладные знания по истории и теории искусства в сфере профессиональной деятельности.

3. должен владеть:

навыками анализа методологических подходов

4. должен демонстрировать способность и готовность:

должен демонстрировать способность и готовность:

организовывать мероприятия в сфере искусства (т.е. курировать арт-проекты)

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Тема 1. Кураторство арт-проектов как учебная дисциплина. Цели, задачи курса	2	1	2	0	0	Дискуссия
2.	Тема 2. Тема 2. Куратор в контексте системы искусства	2	2	2	0	0	Письменное домашнее задание Устный опрос
3.	Тема 3. Тема 3. Арт-проект: выставка. Особенности подходов.	2	3-4	2	2	0	Устный опрос Письменное домашнее задание
4.	Тема 4. Тема 4. Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале	2	5-6	2	2	0	Устный опрос Письменное домашнее задание
5.	Тема 5. Тема 5 Крупнейшие. арт-проекты 20-21 веков	2	7	0	2	0	Устный опрос
6.	Тема 6. Тема 6. Роль куратора вчера и сегодня.	2	8-11	0	4	0	Презентация
.	Тема . Итоговая форма контроля	2		0	0	0	Зачет
	Итого			8	10	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Кураторство арт-проектов как учебная дисциплина. Цели, задачи курса

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кураторство арт-проектов как учебная дисциплина. Цели, задачи курса. Тематика презентаций. Специфика разработки арт-проектов

Тема 2. Тема 2. Куратор в контексте системы искусства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Куратор в контексте системы искусства. Позиция и роль куратора в хронике событий и системе институций современного искусства

Тема 3. Тема 3. Арт-проект: выставка. Особенности подходов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Арт-проект: выставка. Особенности подходов. Структура выставки. Художественная выставка. Виды и классификация художественных выставок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Арт-проект "Центр современной культуры "Смена". Посещение выставки. Анализ

Тема 4. Тема 4. Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Арт-проект: фестиваль. Феномены ?Документы? и ?Манифесты?. ?Кремлен-Лайв?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллективное курирование фестивалей. Концепция и стратегия фестивалей.

Тема 5. Тема 5 Крупнейшие. арт-проекты 20-21 веков

практическое занятие (2 часа(ов)):

Крупнейшие арт-проекты 20-21 веков. Центры современного искусства и их деятельность. Перформансы, мегашоу, стрит-арт, лэнд-арт

Тема 6. Тема 6. Роль куратора вчера и сегодня.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Куратор-эмиссар. Перформативный куратор. Куратор-повествователь. Куратор-ученый. Презентация собственных проектов

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Тема 1. Кураторство арт-проектов как учебная дисциплина. Цели, задачи курса	2	1	подготовка к дискуссии	12	дискуссия
2.	Тема 2. Тема 2. Куратор в контексте системы искусства	2	2	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
				подготовка к устному опросу	6	устный опрос
3.	Тема 3. Тема 3. Арт-проект: выставка. Особенности подходов.	2	3-4	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
				подготовка к устному опросу	6	устный опрос
4.	Тема 4. Тема 4. Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале	2	5-6	подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
				подготовка к устному опросу	6	устный опрос
5.	Тема 5. Тема 5 Крупнейшие. арт-проекты 20-21 веков	2	7	подготовка к устному опросу	14	устный опрос
6.	Тема 6. Тема 6. Роль куратора вчера и сегодня.	2	8-11	подготовка к презентации	26	презентация

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
	Итого				90	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

При обучении используются следующие образовательные технологии:

- Технология коммуникативного обучения - направлена на формирование коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для продвижения проектов.

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения - предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов.

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): Интернет-технологии - предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки научных проектов, ведения научных исследований.

- Технология индивидуализации обучения - помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.

- Технология тестирования - используется для контроля уровня усвоения терминологии в рамках модуля на определённом этапе обучения; позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.

- Проектная технология - ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область; способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения.

- Игровая технология - позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Тема 1. Кураторство арт-проектов как учебная дисциплина. Цели, задачи курса

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия, примерные вопросы: Профессиональные навыки куратора. Круг обязанностей куратора.

Тема 2. Тема 2. Куратор в контексте системы искусства

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Подготовить конспект по теме Музейные и свободные кураторы

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: Взаимодействие куратора с другими участниками арт-процесса. Критерии эффективности работы куратора

Тема 3. Тема 3. Арт-проект: выставка. Особенности подходов.

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Посетить выставку в центре современной культуры ?Смена?.

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: Политическая ангажированность арт-проекта, концепция и структура выставки. Каталог и другая документация.

Тема 4. Тема 4. Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Подготовить конспект по теме лекции Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: Коллективное курирование фестивалей. Концепция и стратегия фестивалей.

Тема 5. Тема 5 Крупнейшие. арт-проекты 20-21 веков

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: Центры Гугенхайма в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Помпиду, Лондоне и Стокгольме. Междисциплинарные перформативные проекты.

Тема 6. Тема 6. Роль куратора вчера и сегодня.

презентация , примерные вопросы:

презентация, примерные вопросы: Презентация авторских проектов

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Требования к зачету:

1. Терминологический коллоквиум.
2. Письменный анализ существующих кураторских практик.
3. Подготовить и презентировать кураторский арт-проект.

Примерные вопросы к зачету

1.Основные задачи музейного и свободного куратора
2. Посредническая функция куратора.
3. Критерии эффективности деятельности куратора.
4. Типы и виды выставок.
5.Политическая актуальность арт-проектов
6. Концепция и стратегия арт-проекта
7. Пакет документов куратора
8. Каталог арт-проекта.
9. Национальная специфика центров современного искусства в России и за рубежом.
10.Персоналии и их индивидуальные кураторские стратегии .

Образцы заданий:

1. Дать определение терминам: кураторство, музейный и свободный куратор, выставка, выставочная деятельность, структура выставки, экспозиционные стратегии, арт-проект, концепция арт-проекта или кураторская концепция, каталог арт-проекта, целевая аудитория и т.п.

2. Подготовить и презентировать кураторский арт-проект, определить: основную идею и цель проекта, целевую аудиторию, заказчика, цикл проекта, требования к исполнителям проекта, виды рекламы и медиа-поддержку, финансовую составляющую проекта.

7.1. Основная литература:

Основная (из каталога НБ)

1. Викторов В.В. Культурология . Москва: Вузовский учебник : Инфра-М, 2013 . 409, [1] с.

2. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони и др. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2013. - (Учебники Высшей школы экономики). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759808688.html

7.2. Дополнительная литература:

1.Поведение потребителей: Учеб. пособие / Г.А. Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 410 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0109-4, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214583

2.Ноздренко, Е. А. Система культуры: новые детерминанты. Реклама как фактор современного культурно-исторического процесса [Электронный ресурс] / Е. А. Ноздренко, Н. П. Копцева. - Касноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-7638-2064-5.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443140

3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие; С.-Петерб. фил. Гос. ун-та, Высш. шк. экономики . Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета Музыки, [2010] . 381 с. ; ISBN 978-5-8114-0956-3 (в пер.) ,

4. Бажанова, Римма Кашифовна;Лисович, Инна Ивановна Культурология Казань : Культура, 2011 . 214 с. ISBN 978-5-9960-0029-6

7.3. Интернет-ресурсы:

Магистерская программа РГГУ- - http://www.fii.rsuh.ru

Московский музей современного искусства - - http://mmoma.ru/

Российская социология искусства. Сайт - - http://knowledge.allbest.ru/sociology/c-2c0a65625a2ad68b5d43b89421306c36.html

Сайт о современном искусстве - artmanager.ru

Сайт о современном искусстве- - art1.ru

Сайт о современном искусстве- - aroundart.ru,

Сайт о современном искусстве- - artchronika.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Кураторство арт-проектов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютер, проектор, экран для демонстрации учебно-методических материалов

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 50.04.03 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):
Чиглинцев Е.А. _____
Максимова Анастасия Борисовна _____
"__" _____ 201 __ г.

Рецензент(ы):
Шадрина Н.А. _____
"__" _____ 201 __ г.