МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Институт истории

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Минзарипов Р.Г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Кураторство арт-проектов М2.В.8

Направление подготовки: 035400.68 - 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 Институт истории):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 901920414

Казань
2014

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 Институт истории , 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 " М2.В.8 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств и относится к вариативной части. 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 зачетных(ые) единиц(ы) 72 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	домашнее задание устный опрос
3.	Тема 3. Тема 3. Арт-проект: выставка. Особенности подходов.	2	3-4	2	2	0	устный опрос домашнее задание
4.	Тема 4. Тема 4. Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале	2	5-6	2	2	0	устный опрос 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	6	дискуссия
2.	Тема 2. Тема 2. Куратор в контексте системы искусства	2	2	подготовка домашнего задания	3	домашнее задание
				подготовка к устному опросу	3	устный опрос
3.	Тема 3. Тема 3. Арт-проект: выставка. Особенности подходов.	2	3-4	подготовка домашнего задания	3	домашнее задание
				подготовка к устному опросу	3	устный опрос
4.	Тема 4. Тема 4. Арт-проект: фестиваль. Феномены биеннале и триеннале	2	5-6	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к устному опросу	4	устный опрос
5.	Тема 5. Тема 5 Крупнейшие. арт-проекты 20-21 веков	2	7	подготовка к устному опросу	8	устный опрос
6.	Тема 6. Тема 6. Роль куратора вчера и сегодня.	2	8-11	подготовка к презентации	20	презентация
	Итого				54	

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.

7.2. Дополнительная литература:

Дополнительная (из каталога НБ)

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.Обрист Х. Краткая история кураторства. Москва: Ад Маргинем Пресс, 2012, 255 с.

ISBN: 978-5-91103-137-...

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3593

4. 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.) ,

5. 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 035400.68 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

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

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