

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Кураторство творческих проектов
по направлению подготовки

51.03.01 Культурология

Направленность (профиль) подготовки:
**Культура России в современном мире: культурные исследования и
творческие индустрии**

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
И.Е. Максимова

Председатель УМК
М. В. Давыдов

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- ОПК-1 – Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;
- ОПК-3 – Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики;
- ОПК-4 – Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации;
- ПК-1 – Способен реализовывать проекты в различных сферах социокультурной деятельности; способен разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных параметров;
- ПК-2 – Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИУК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;

ИУК-2.3. Решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время;

ИОПК-1.1. Использует базовые понятия, категории и концепции в сфере изучения культуры и социокультурных процессов;

ИОПК-3.3. Соблюдает нормы профессиональной этики в ходе реализации профессиональной деятельности;

ИОПК-4.1. Понимает основные принципы и задачи государственной политики в сфере культуры;

ИПК-1.1. Понимает основные принципы теории и практики проектной деятельности, технологии, границы и специфику применения проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности;

ИПК-1.2. Может разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных параметров - экономических, правовых, содержательных, социальных, культурных и других заданных параметров;

ИПК-1.3. Может применять проектные технологии в социокультурной сфере;

ИПК-2.2. Может разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами.

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить аппарат теории и практики проектирования в социокультурной деятельности.

– Научиться применять понятийный аппарат кураторской деятельности в сфере искусства и культуры для решения практических задач профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

Дисциплина входит в модуль «Проектная деятельность в социальной и гуманитарных сферах».

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Четвертый семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Культурология, Морфология искусства.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

-лекции: 10 ч.

-семинар: 20 ч.

в том числе практическая подготовка – 10 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел 1. Становление кураторства в сфере искусства и художественных практик.

В первом тематическом разделе дисциплины рассматривается история кураторства в России и Европе, знание которой позволит ориентироваться в современном и актуальном искусстве.

Тема 1.1 Хронология развития кураторства в сфере искусства в Европе и в России.

Таймлайн развития кураторского подхода в искусстве. Использование кураторского подхода в сфере культуры и искусства.

Тема 1.2 Европейские кураторские практики 2 ½ XX – начала XXI века.

Кураторская практика в современной ее форме появилась в 1960-х годах, благодаря Харальду Зееману, который, покинув пост директора Бернского кунстхалле, стал свободным куратором и основал «Агентство для интеллектуальной работы по найму». С этого времени положено начало истории кураторства, ключевыми фигурами которой являются кураторы (Х.Зееман, У.Хоппс, Х.У.Обрист и др.) и их проекты.

Тема 1.3 Российские кураторские практики 2 ½ XX века – начала XXI века.

Первым куратором в СССР называют И.А.Антонову (директор ГМИИ им.Пушкина с 1961 по 2013 гг.). В конце 1980-ых гг. стали организовывать концептуальные кураторские проекты (И.М.Бакштейн, В.Мизиано и др.) В 2000-х гг. в России кураторская деятельность привлекает интерес искусствоведов и художников, что выразилось в появлении различных образовательных проектов, направленных на развитие кураторства, а также интерес со стороны научного сообщества.

Тема 1.4 Кураторские проекты в истории искусства, получившие мировое признание.

История кураторства складывается из кураторских проектов, которые транслируют определенное сообщение, заложенное куратором и вызывают отношение зрителя к работам художника. По своему содержанию и концептуальной составляющей кураторский проект отличается от обычной выставки. В связи с этим ведутся споры о сути

кураторского проекта как формы презентации искусства. Понятия «кураторство» и «кураторский проект» становятся предметом дискуссии искусствоведов, культурологов и художников. Крупные международные кураторские проекты: Манифеста, Документа, Венецианская биеннале, Берлинская биеннале, Московская биеннале и др.

Раздел 2. Профессия куратор.

Во втором тематическом разделе дисциплины рассматриваются профессиональные компетенции куратора с целью сформировать понимание о данном виде деятельности.

Тема 2.1 Типология кураторской деятельности.

В сфере искусства существуют как институциональные кураторы, которые работают в штате определенного учреждения культуры (музеи, муниципальные галереи и т.д.), так и свободные кураторы, которые являются фрилансерами или учредителями независимых организаций. Кураторская деятельность разнообразна как по форме, так и по содержанию. В связи с этим выделяют такие модели кураторской деятельности как: куратор-продюсер, куратор-художник, куратор-организатор и др. (В.В.Савчук).

Тема 2.2 Профессиональные компетенции куратора в сфере искусства.

Набор профессиональных компетенций куратора достаточно широк и в некоторой степени объединяет в себе часть функций искусствоведа и арт-менеджера. Свободный куратор обладает свободой выбора модели кураторской деятельности. Главная задача свободного куратора уметь выстроить взаимоотношения с институцией, художником, публикой и произведением. Институциональный куратор в большей степени зависит от политики учреждения и следует должностной инструкции.

Тема 2.3 Этика куратора.

Этика, определяющая основные аспекты деятельности куратора. Этические требования институции, произведения, публики. Деятельность куратора в пространстве непрерывного поиска соглашения.

Тема 2.4 Нетворкинг в кураторской деятельности.

Одна из современных форм построения связей и существования творческих проектов – это неворкинг (от англ. networking). Большинство кураторских инициатив построено по принципам нетворкинга. Всевозможные творческие кластеры, арт-резиденции являются площадками для построения связей и организации проектов посредством нетворкинга. В качестве примера можно назвать коллаборативные практики Sarai Media Lab (арт-резиденция в Дели), Huit Facettes-Interaction (культурный проект художников из Сенегала) и др.

Раздел 3. Кураторский проект.

В третьем тематическом разделе рассматривается специфика и структура кураторского проекта с целью сформировать навыки разработки и создания самостоятельных кураторских проектов.

Тема 3.1 Специфика кураторского проекта.

В основе кураторского проекта всегда лежит смысл или сообщение, которое автор (художник или куратор) стремится донести до публики. Кураторская практика получила распространение с появлением концептуального искусства, которое требует особого подхода для презентации и трансляции смыслов.

Тема 3.2 Структура кураторского проекта: концепция, контент, дисплей.

Структура кураторского проекта представляет собой набор обязательных элементов, в числе которых концепция, содержание и дисплей. Концепция отражает смысловую нагрузку проекта и форму его реализации. Содержание формируется в соответствии с концепцией. Масштаб содержания зависит от величины фигуры куратора, его возможностей и связей. Дисплей создается таким образом, чтобы наиболее полно отразить концепцию проекта и учсть потребности художника и произведения. В искусстве понятие «дисплей» тесно связано с понятиями выставки и выставления. Это понятие становится одной из тем исследовательской и профессиональной сферы. Выставка остается формой коммуникации, а дисплей становится инструментом организации коммуникации.

Тема 3.3 Особенности успешных кураторских проектов.

Кураторский проект может быть, как успешным, так и провальным. Это зависит от многих факторов, один из которых это принятие публикой и понимание представленных смыслов и идей, также можно говорить об уровне профессионализма куратора и художников. В истории кураторства в каждом отдельном случае успех кураторского проекта зависел от разных факторов, в том числе и от умения куратора построить отношения с участниками проекта.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, деловых игр по темам, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в четвертом семестре проводится в устной форме в формате презентации проектов или докладов, представляющих результаты анализа кураторских проектов. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

В процессе разработки проекта обучающиеся выполняют задания с помощью, которых осваивают способы проектирования решений конкретных задач (ИУК-2.2, ИУК-2.3), используют базовые понятия, категории и концепции (ИОПК-1.1), осваивают нормы профессиональной этики (ИОПК-3.3) и понимают основные принципы и задачи государственной политики в сфере культуры (ИОПК-4.1), применяют основные принципы теории и практики проектной деятельности в социокультурной сфере (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3), разрабатывают проекты в области культуры и искусства (ИПК-2.2).

Примерные темы рефератов/эссе/докладов

1. Кураторские проекты известные в России и в мире (на выбор)
2. Кураторские проекты, реализованные в Томске (на выбор)

Вопросы для самоконтроля

Раздел 1. История кураторства в России и в Европе

1. Сформулируйте понятие «кураторский проект»
2. Назовите ключевых европейских кураторов второй половины 20 в.
3. Назовите известных российских кураторов второй половины 20 в.
4. Перечислите несколько крупных выставочных проектов и обозначьте специфику каждого из них

Раздел 2. Профессия куратор

1. Перечислите типы кураторской деятельности
2. Какими профессиональными компетенциями должен обладать институциональный куратор? свободный куратор?

3. Какие основные направления взаимоотношений должен выстраивать куратор с учетом профессиональной этики?

Раздел 3. Кураторский проект

1. Сформулируйте отличительные характеристики кураторского проекта от выставки
2. Сформулируйте понятие концепции кураторского проекта
3. Что такое «дисплей» выставки?
4. Как строится контент выставочного проекта?
5. Назовите критерии успешного кураторского проекта

Темы семинарских заданий

1. Тема семинара: Обсуждение кураторских практик, реализованных в России и Европе во второй половине 20 века и в начале 21 века. Задание: Подготовить доклад о европейском и российском кураторском проекте.
2. Тема семинара: Обсуждение кураторских проектов, получивших мировое признание. Задание: подготовить доклад.
3. Тема семинара: Анализ местных кураторских практик. Задание: Посетить местную выставку, проходящую в музее или на других городских площадках. Представить аналитический отчет (название проекта, автор, куратор, тема и концепция, цель и задачи, экспозиция, плюсы и минусы, что интересного для вас, что задумано и как реализовано, что удалось и что не удалось, почему это (не)кураторский проект)
4. Тема семинара: Специфика выстраивания взаимоотношений в кураторской практике.
5. Тема семинара: Профессиональные компетенции куратора. Задание: Прочитать предоставленные на выбор тексты
6. Тема семинара: Структура кураторского проекта.

Примеры заданий к зачету по дисциплине

1. Разработка собственного кураторского проекта
2. Анализ и оценка кураторского проекта (на выбор)

Вопросы теста для оценки остаточных знаний по дисциплине

1. Какими профессиональными навыками должен обладать куратор творческих проектов (куратор проектов в сфере искусства)?
 - а) организационно-управленческие
 - б) коммуникационные
 - в) презентационные
 - г) **все вышеперечисленные**
2. Какие основные направления взаимоотношений должен выстраивать куратор с учетом профессиональной этики?
 - а) **отношения с институциями, произведениями, публикой.**
 - б) отношения с налоговой инспекцией
 - в) отношения с друзьями.
3. Что такое «дисплей» выставки?
 - а) **способ выставления выставки**
 - б) экран мобильного устройства
 - в) устройство

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответов:

- «отлично» - демонстрирует сформированные системные знания основных школ и направлений современной культурологии, основных культурологических понятий и категорий; специфику исторических этапов развития культуры, культурные формы и процессы в истории и современности. Демонстрирует сформированные умения реализации кураторских проектов, умения работы с информацией в области культуры и искусства. Демонстрирует сформированные навыки критического анализа в кураторской практике, навыки систематизации, критического анализа и создания текстов в области кураторских практик.

- «хорошо» - демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных школ и направлений современной культурологии, основных культурологических понятий и категорий; специфику исторических этапов развития культуры, культурные формы и процессы в истории и современности. Демонстрирует умения реализации кураторских проектов, умения работы с информацией в области культуры и искусства. Демонстрирует навыки критического анализа в кураторской практике, навыки систематизации, критического анализа и создания текстов в области кураторских практик.

- «удовлетворительно» - демонстрирует общие, но не структурированные знания основных школ и направлений современной культурологии, основных культурологических понятий и категорий; специфику исторических этапов развития культуры, культурные формы и процессы в истории и современности. В целом, демонстрирует умения реализации кураторских проектов, умения работы с информацией в области культуры и искусства; демонстрирует навыки критического анализа в кураторской практике, навыки систематизации, критического анализа и создания текстов в области кураторских практик.

- «неудовлетворительно» - отсутствие знания основных школ и направлений современной культурологии, основных культурологических понятий и категорий; специфику исторических этапов развития культуры, культурные формы и процессы в истории и современности.

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=27969>
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
- в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.
- г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
 - Кураторство творческих проектов : учебно-методический комплекс / [сост. А. В. Бокова] ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры. - Томск : [Издательский Дом Томского государственного университета], 2014. - 19 с.. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000483289>
 - Смолина Т. В. Мировая художественная культура в таблицах / Смолина Т. В.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 76 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/265277>
 - Толстикова И. И. Мировая культура и искусство : Учебное пособие / Национальный исследовательский университет ИТМО; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - 2, испр. и доп.. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 418 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=363743>

– Островская В. Н. Управление проектами / Островская В. Н., Воронцова Г. В., Момотова О. Н., Костюкова Е. И., Костюков К. И., Капустина Е. И. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 400 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/187775>

– Масловский В. П. Управление проектами : Учебное пособие / Сибирский федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. - 224 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=380471>

б) дополнительная литература:

– О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы) / Пол О'Нил; пер. с англ. Александра Боровикова. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. - 270 с.

– Бирюкова М. В. Философия кураторства / М. В. Бирюкова. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018. - 335 с.

– Смит Т. Осмыслия современное кураторство / Терри Смит; пер. с англ. Анна Матвеева. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. - 271 с.

– Джордж Э. Справочник куратора: музеи, галереи, независимые пространства / Эдриан Джордж; пер.: Людмила Речная. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017. - 351 с.

– Захарова Е. В. Chef-d'oeuvre и современное искусство: история без будущего? / Е. В. Захарова // Этюды культуры : материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 25 апреля 2014. Томск, 2014. С. 167-173. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000502747>

– Захарова Е. В. Хеппенинг, перформанс, энвайромент – становление новой концепции искусства второй половины XX в. / Е. В. Захарова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 4. С. 21-25. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000470270>

– Леванова Е. Ф. Современное искусство и его многомерность / Е. Ф. Леванова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 3. С. 14-19. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000489469>

– Тард Г. Сущность искусства / Тард Г.. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 110 с.. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47051

– Ильина Т. В. История искусства: Учебник Для СПО / Ильина Т. В. - Москва: Юрайт, 2022. - 203 с - (Профессиональное образование). URL: <https://urait.ru/bcode/494951>.

в) ресурсы сети Интернет:

– открытые онлайн-курсы
– «АртГид» - интернет-ресурс, посвященный художественной жизни России <https://artguide.com/>

– Новости искусства The Art Newspaper Russia <https://www.theartnewspaper.ru/>
– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актуру»).

15. Информация о разработчиках

Бокова Анна Викторовна, к.филос.н, кафедра культурологии и музеологии, доцент