

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Теория и практика кураторства

Учебный план: 2025-2026 42.04.01 ИБК РИСО в креат инд ОО №2-1-128.plx

Кафедра: **37** Рекламы и связей с общественностью

Направление подготовки:
(специальность) 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль подготовки:
(специализация) Реклама и связи с общественностью в креативных индустриях

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
2	УП	17	17	83	27	4	Экзамен
	РПД	17	17	83	27	4	
Итого	УП	17	17	83	27	4	
	РПД	17	17	83	27	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, утверждённым приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 528

Составитель (и):

кандидат философских наук, Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

кандидат культурологии, Доцент

Баричко Ярослав
Борисович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой рекламы и связей с
общественностью

Степанов Михаил
Александрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области современных теорий и практик кураторства и дать представления об особенностях организации выставок.

1.2 Задачи дисциплины:

расширить компетенции обучающихся в области актуальных кураторских практик и теоретических моделей осмысления современного искусства;

рассмотреть основные подходы, позволяющие комплексно анализировать художественные явления;

продемонстрировать особенности комплексных междисциплинарных подходов к кураторству;

изучить практические аспекты организации и курирования выставки

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Философские проблемы науки и техники

Теория и философия медиакоммуникаций

История публичных коммуникаций

Введение в теорию и практику креативных индустрий

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен разрабатывать концепцию авторского проекта

Знать: этапы исторического развития практики и теоретического осмысления кураторства и их роль в создании оригинальных авторских проектов

Уметь: раскрывать основные практики кураторства, и их коммуникационную специфику, ключевые тенденции и проблемы развития современной теории кураторства с учетом имеющегося мирового и отечественного опыта

Владеть: навыком отбора и интерпретации авторских концепций; управления экспозиционным и креативным решением поставленной задачи в профессиональной деятельности с возможностью их творческой комбинаторики

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Теоретико-методологическое введение в дисциплину	2					О,КПр,ДС
Тема 1. Теоретико-методологические основания дисциплины. Предмет и предназначение дисциплины. Краткий экскурс в искусство XX-XXI вв. Модернизм, постмодернизм, метамодернизм. Практическое занятие: Методологические проблемы исследований. Составление майнд-карты по современному искусству.		2	1	10	ИЛ	
Тема 2. Кураторство как нематериальное производство. Кураторская практика и новая экономика. Куратор и «демистификация музея». Антропологическая природа кураторской практики. Публичный характер кураторства. Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видео (лекция Кейт Фаул в Музее «Гараж». Быть куратором: что такое кураторская практика сегодня?) Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=rnZA7XKUMfM		1	1	10	АС	
Тема 3. Происхождение, принципы и составляющие кураторства. Проблемы первого мира. Роль выбора в эпоху переизбытка. Кураторская экономика. Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видео (лекция Кейт Фаул в Музее «Гараж». Быть куратором: что такое кураторская практика сегодня?) Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=rnZA7XKUMfM		2	1	12	ГД	
Тема 4. Система искусства. Социальная инфраструктура современного искусства. Институты и их роль в современном искусстве. Место куратора в системе искусства. Практическое занятие: Составление майнд-карты по инфраструктуре современного искусства в России и мире		1	1	4	АС	

Тема 5. Кураторская практика и экономическая глобализация. Между локальным и глобальным Часть 1. Исторический экскурс в проблему. 1990-е годы: период экономической глобализации. Экономическая глобализация: мировые города, фестивализм, политика идентичности. Кураторство: от интернационального к глобальному. Россия на глобальной сцене: Другой Другого, имитационная система искусства. Между локальным и глобальным Часть 2. 2000-е годы: период политической глобализации. Политика памяти вместо политики идентичности. Сети солидарности вместо конкуренции идентичностей Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видео. Лекция Latitudes (Макс Эндрюс и Мариана Канепа Луна) «Кураторство и паутина жизни» https://www.youtube.com/watch?v=064TJLdVtB4				АС	
Раздел 2. Актуальные принципы и составляющие кураторства					
Тема 6. Современная кураторская мысль. Мыслить современное искусство. Сравнение критического, кураторского и искусствоведческого мышления Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видео Терри Смит «Осмысляя современное кураторство» (https://www.youtube.com/watch?v=F7ZDXhq7758&t=4154s)	1	1	4	ГД	
Тема 7. Художники как кураторы и кураторы как художники. От критического кураторства к кураторству критики. Музейные интервенции Практическое занятие: Работа над самостоятельным кураторским проектом. Разработка коммуникационной стратегии мероприятия	1	1	4	АС	КПр,ДС
Тема 8. Кураторская практика сегодня. Мышление, существующее на странице. Историзация кураторства. Рекураторство. Инновации в выставочной практике. Переосмысление музеев. Курировать вместе с художниками. Переворот в кураторстве. Вовлеченное, активистское кураторство. Практическое занятие: Работа над самостоятельным кураторским проектом.	1	1	4	АС	
Раздел 3. Современное состояние выставочной деятельности в культурных индустриях					ДС,О

Тема 9. Грамматика выставки. Часть 1. Историко-художественная выставка. Тематическая выставка. Репрезентативная выставка. Персональная выставка. Экспериментальная выставка. Мегавыставка. Выставочный жанр и реальная практика. Практическое занятие: Составление таблицы с примерами выставок в Москве и Санкт-Петербурге		2	2	2	ГД	
Тема 10. Грамматика выставки. Часть 2. Структура выставки: тема, пространство, Экспозиция и пространство. Состав художников. Экспозиция и нарратив. Публикация, каталог, дискуссионная программа Практическое занятие: Работа над самостоятельным кураторским проектом. Разработка концепции, отбор участников, выбор места проведения, дат		1	2	3	ГД	
Тема 11. Переосмысление музеев современного искусства. Музеи современного искусства. Машины времени: Музей Ван Аббе. Общественный архив: Музей королевы Софии. Повторения: Музей современного искусства Metelkova, Любляна. Диалектическая современность Практическое занятие: Представление докладов с презентациями о современных мировых музеях		1	2	2	ГД	
Раздел 4. Произведения искусства и слова об искусстве						
Тема 12. Как писать о современном искусстве. Часть 1. Объяснять или оценивать. Произведения искусства и слова об искусстве. Художник/дилер/куратор/критик/блогер/художественный работник/журналист/историк. Происхождение художественной критики Практическое занятие: Написание пресс-релиза к самостоятельному кураторскому проекту		1	1	10	ГД	
Тема 13. Как писать о современном искусстве. Часть 2. Академическое эссе. «Объясняющие» тексты. «Оценивающие» тексты Практическое занятие: Написание экспликации к самостоятельному кураторскому проекту		1	1	6	ГД	ДС,КПр
Тема 14. Курирование современности: прошлое, настоящее, будущее. Презентация истории современностей. Превращение современного в глобальное. Как существует несовременное Практическое занятие: Презентация кураторских проектов.		2	2	12	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	83		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)			2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине			36,5	107,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-1	характеризует основные этапы истории кураторства и выставочной деятельности описывает и раскрывает основные практики кураторства, основные тренды и вопросы развития современной теории кураторства с учетом международного опыта отбирает и интерпретирует медиапродукты; осуществляет управление экспозиционным и креативным решением поставленной задачи в профессиональной деятельности с возможностью их творческой комбинаторики с учетом специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта.	Вопросы для устного собеседования практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Может объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей профессиональной деятельности. Критический, оригинальный подход к материалу.	
4 (хорошо)	Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; способен объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины при дополнительных вопросах преподавателя. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, устраняет их без помощи преподавателя	
3 (удовлетворительно)	При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	
2 (неудовлетворительно)	Очевидны или непонимание заданного вопроса, или неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Обнаруживаются незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины, неумение сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины,	

	многочисленные грубые ошибки. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Основные понятия и определения дисциплины.
2	Этапные события, фигуры произведения искусства 20-21 вв.
3	Кураторство как нематериальное производство.
4	Понятие куратора и кураторства.
5	Краткая История кураторства
6	Влияние современной философии на критику искусства
7	Новые направления в эстетической теории
8	Принципы и составляющие кураторства.
9	Социальная инфраструктура современного искусства.
10	Институции и их роль в современном искусстве.
11	Место куратора в системе искусства
12	Грамматика выставки: историко-художественная, тематическая репрезентативная, персональная, экспериментальная выставки, мегавыставка
13	Кураторская практика и экономическая глобализация
14	Глобальные проблемы современности в актуальном искусстве и кураторских проектах
15	Этика кураторства
16	Мегавыставки и биеннале
17	Художники как кураторы и кураторы как художники
18	Инновации в выставочной практике и активистское кураторство
19	Переосмысление музеев современного искусства
20	Тексты об искусстве с точки зрения художника, дилера, куратора, критика, блогера, художественного работника, журналиста, историка
21	Виды текстов об искусстве и выставках и их особенности
22	Понятие современного и несовременного в кураторской и практике и философской мысли.
23	Курирование современности: прошлое, настоящее, будущее.
24	Основные направления искусства 20-21 вв и их представители.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Составьте майнд-карты по инфраструктуре современного искусства в России и мире. Аргументируйте структуру.

Составьте план работы над самостоятельным кураторским проектом: Разработка концепции, отбор участников, выбор места проведения, дат. Аргументируйте выбор и специфику проекта.

Предложите проект плана застройки/экспозиции в соответствии со спецификой проекта.

Составьте таблицы мировых биеннале современного искусства.

Составьте план коммуникационной стратегии мероприятия.

Разработайте проект фандрайзинга выставки современного искусства.

Напишите пресс-релиз к самостоятельному кураторскому проекту.

Напишите экспликацию к самостоятельному кураторскому проекту.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится в устной форме. Обучающийся получает 2 вопроса.

На подготовку к ответу по билету экзамена обучающемуся дается 20 мин.

При ответе на билет обучающийся должен быть способен связно излагать (а не читать) подготовленный ответ и свободно переходить к ответам на вопросы преподавателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/128990.html
Санжеева, Л. В.	История и теория искусства и художественной культуры	Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/137239.html
Пигулевский, В. О.	Культура и визуальные коммуникации	Саратов: Вузовское образование	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/120829.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ульяновский, А. В.	Креативные индустрии: смена поколений и актуальных героев	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/101352.html
Юдина, А. И., Жукова, Л. С.	Современная культурная политика: межкультурная коммуникация и международные культурные обмены	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95572.html
Хриптулов, И. В., Гнездова, Ю. В., Мануйлова, И. Б., Иванова, Ю. В., Хриптулова, И. В.	Креативные индустрии в обществе: исторические аспекты культурного производства	Москва: Научный консультант	2018	http://www.iprbookshop.ru/104960.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scopus.com>

Электронная библиотека Гумер [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gumer.info/>

Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>

Видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки, показа и монетизации видео YouTube [Электронный ресурс]. URL: <http://youtube.com>.

Интегрированный информационный ресурс электронной научной библиотеки «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду