

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

Б1.В.04.01 МУЗЕЙНОЕ И ВЫСТАВОЧНОЕ КУРАТОРСТВО
Направление подготовки **51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия**

Направленность (профиль) *«Экскурсионная и экспозиционно-выставочная
деятельность»*

(год начала подготовки - 2025)

Санкт-Петербург
2024

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
1.	ПК-4	Способен к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов	ПК-4.1. Знать основные понятия в области экспозиционно-выставочной деятельности; ПК-4.2. Знать классификацию выставок и экспозиций; ПК-4.7. Уметь отбирать экспозиционные материалы для выставки; ПК-4.10. Владеть методами и приемами построения экспозиции;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП:

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений об институте кураторства

Задачи дисциплины:

- сформировать знания о профессиональной деятельности музейного куратора и куратора выставок;
- сформировать умение построения замысла и научной концепции экспозиции или выставочного пространства;
- сформировать навыки взаимодействия с авторами представляемых на выставке или экспозиции работ, а также со специалистами, участвующими в организации выставки

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и входит в модуль «Экспозиционно-выставочная деятельность». Освоение дисциплины предполагает знание обучающимися основ музеологии, углубляет их и позволяет сформировать компетенции, необходимые для реализации экспозиционно-выставочной деятельности.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа (*1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам*).

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад. час
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	20
в том числе:	
Лекции	12

Лабораторные работы / Практические занятия	-/8
Самостоятельная работа (всего)	52
Вид промежуточной аттестации (зачёт с оценкой)¹:	-
контактная работа	-
самостоятельная работа по подготовке к зачету с оценкой	-
Общая трудоемкость дисциплины (в час. / з.е.)	72/2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
	История выставок и кураторства.
	Институт кураторства в западноевропейской и американской культуре
	Кураторы в России
	Этапы работы куратора над проектом
	Выставки-блокбастеры
	Специфика выставок одного художника
	Перформансы в выставочном пространстве
	Особенности работы с молодыми художниками
9	Финансирование музейных и выставочных проектов
10	Этические и правовые нормы в работе куратора

4.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3 Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

Не предусмотрены учебным планом.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1 Темы конспектов:

1. Музейное и выставочное кураторство: основные термины и понятия курса
2. История зарождения и развития кураторства
3. Знаменитые кураторы и их проекты
4. Кураторские работы в России
5. Этапы работы куратора

¹ Проводится на последнем занятии

6. Концепция выставочного проекта
7. Феномен выставок-блокбастеров.
8. Самые посещаемые выставки современности
9. Специфика организации выставок одного художника.
10. Примеры удачных проектов организации выставок одного художника
11. Перфоманс как вид современного концептуального искусства: исторический аспект
12. Специфика организации перфомансов
13. Перфомансы мирового масштаба и секрет их успеха
14. Работа куратора по открытию новых талантов среди художников
15. Финансовые вопросы в работе куратора
16. Этика и профессиональная этика в работе куратора
17. Кураторство и арт-критика
18. Законодательство в сфере музейно-выставочной деятельности

5.2 Темы докладов и рефератов:

1. Творческая деятельность Ханса Ульриха Обриста
2. Теоретик современного кураторства Терри Смит
3. Альфред Барр-младший: миссионер модернизма
4. Международные онлайн проекты Эдриана Джорджа
5. Продвижение бразильского искусства в проектах Марсии Фортеш и Алессандры д'Алойа
6. Медиаарт в музейном пространстве Петера Вайбеля
7. Междисциплинарные выставки Понтуса Хультена
8. Совмещение несовместимого в работах Жана-Юбера Мартена
9. Музейные шоу Томаса Кренса
10. Пол О'Нил: Культура кураторства и кураторство культуры
11. Радикальная музеология Клэр Бишоп
12. Музей участия Нины Саймон
13. Виктор Мизиано — пионер российского кураторства
14. Основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн
15. Соединение классического и современного искусства в работах Аркадия Ипполитова
16. Выставки русского авангарда Марины Лошак
17. Бабушка перфоманса Марина Абрамович
18. Группа «Флюксус» и перфомансы Йозефа Бойса
19. Венский акционизм
20. Московский акционизм

5.3 Темы практических занятий:

- К теме 1.** Работа куратора: научная и творческая составляющие
- К теме 2.** Кураторы их влияние на развитие современного искусства
- К теме 3.** Соединение классического и современного искусства в работах российских кураторов
- К теме 4.** Куратор: менеджер, искусствовед, продюсер, социолог и психолог
- К теме 5.** Формирование спроса: выставки-блокбастеры
- К теме 6.** Раскрытие индивидуальности через выставочное пространство: выставки одного художника
- К теме 7.** Выставка как заявление миру: феномен перфомансов
- К теме 8.** Выставка как начало творческого пути
- К теме 9.** Выставка как финансовый проект
- К теме 10.** Правовые основы музейно-выставочной деятельности
- 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ**

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Темы 1-8	Конспект Выступление с докладом Реферат Устный опрос

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело : учебное пособие : [16+] / Е. А. Карцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3914-2. – DOI 10.23681/706875. – Текст : электронный.

2. Маслак, Е. Н. Музейный менеджмент : учебное пособие : [16+] / Е. Н. Маслак ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612233>. – Библиогр.: с. 90-92. – ISBN 978-5-9275-3547-7. – Текст : электронный.

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:

1. Российское музееведение: информационно-образовательный портал <http://museumstudy.ru/>
2. Российская музейная энциклопедия <http://museum.ru/rme/rme.htm>
3. Вопросы музеологии <https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/>
4. Журнал «Музей. Памятник. Наследие» <http://museumstudy.ru/mmh-journal>
5. Музеи России : информационный портал: <http://www.museum.ru>
6. Мир музея: иллюстрированный художественный и исторический журнал: <http://www.mirmus.ru>
7. Лучшие музеи мира <https://wmuseum.ru/>
8. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации <https://goskatalog.ru/portal/#/>
9. Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» <https://www.tretyakovgallery.ru/>
10. Государственный музей А.С. Пушкина <http://www.pushkinmuseum.ru/>
11. Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области <http://www.allmuseums.spb.ru/>
12. Государственный Эрмитаж <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>
13. Русский музей <https://www.rusmuseum.ru/>
14. Музей истории Петербурга (Музейный комплекс) <https://www.spbmuseum.ru/themuseum/>
15. Государственный музей-памятник Исаакиевский собор <http://cathedral.ru/ru>
16. Государственный музей-заповедник Царское Село <https://www.tzar.ru/>
17. Государственный музей-заповедник Петергоф <https://peterhofmuseum.ru/>
18. Государственный музей-заповедник Павловск <https://pavlovskmuseum.ru/>
19. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник) <https://pushkinland.ru/>

20. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
21. Справочная правовая система ГАРАНТ <https://internet.garant.ru/>
22. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>
23. Научная электронная библиотека eLibrary <https://www.elibrary.ru>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

- AstraLinux
- LibreOffice
- Яндекс.Браузер
- GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).