

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Кураторские исследования (с дополнительной квалификацией «Педагог
дополнительного образования»)»

по направлению подготовки 51.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»
по предмету «Кураторские исследования»

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ

Фигура критика куратора в современном искусстве

Становление современного образа критика и куратора. Социо-культурный и философский контекст становления фигуры куратора. Эволюция искусства XX века. Постмодернистский лозунг конца искусства и философские основания кураторской деятельности. Кураторский проект между глобальными тенденциями и региональной спецификой.

Функции куратора

Куратор как метахудожник — новая форма авторства в искусстве. Функции куратора: куратор – менеджер, куратор — котировщик, куратор – концептуалист, куратор – учредитель нового направления в искусстве, куратор как информатор об актуальных стратегиях сопротивления.

Проблема свободы в кураторском проекте

Проблема свободы: эстетические, этические, правовые аспекты кураторской деятельности. Граница радикальных жестов в искусстве. Свобода критика, куратора, художника и их различие.

Кураторские проекты в традиционном музее

Кураторский проект – новация в традиционном музее. Возникновение феномена авторского кураторского проекта традиционной выставки. Как возможно делать авторские кураторские проекты с традиционными формами искусства? Документация традиционной выставки и современного кураторского проекта.

Кураторский проект в цифровой реальности

Особенность онлайн выставки и специфика курирования онлайн проектами. Новые стратегии курирования и репрезентации искусства в сети. Возникновение медиа искусства

и его связь с другими видами технологичного искусства: кино, фотография, видео. Пионеры видео и медиа искусства. Феномен интерактивного искусства. Интерактивные медиа в музее. Медиа искусство как критика массмедиа. Многоканальная инсталляция в художественных практиках

Публичное/общественное искусство и проблема курирования

Понятие «Паблик-Арт», формы и ключевые особенности. Основы практики Placemaking, опыт активистки Джейн Джейкобс. Курирование проектов вовлечения населения с помощью паблик-арта. Формирование культурного кода города через публичное искусство. Кураторская работа для проектов публичного искусства: аспекты и критика. История русского паблик-арта: ключевые фигуры и проекты. Ведущие темы в русском публичном искусстве, способы систематизации. Стрит-арт, особенности, процесс институционализации.

Критика кураторских проектов

Искусство как критика, критика искусства. Кто оценивает критика? Куратора? Как возможно критиковать кураторские проекты. Исходные принципы и методология критики. Рождении куратора из духа критики. Критика критики и кураторского проекта — вид философской, эстетической, социальной и идеологической критики.

Методы кураторских исследований

Исторический подход в искусствознании (историко-генетический, историко-сравнительный методы). Значение структурного (структурно-функционального) подхода для исследования культуры. Семиотический, системный и информационный подход к изучению и описанию явлений актуального искусства. Постструктурализм, методы деконструкции культурных текстов.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Бирюкова М. В. Эволюция кураторских проектов второй половины XX века в контексте теории и философии культуры. Дис. на соискание ученой степени доктора культурологии. Специальность 24.00.01 — теория и история культуры. СПбГУ., 2017

2. Гройс Б. Художник как куратор плохого искусства // Гройс Б. Искусство утопии. – М.: Художественный журнал, 2003. – С. 232-239.
3. Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, 232 с.
4. О'Нил Пол. Культура кураторства и кураторство культур(ы). – М.: Ад Маргинем Пресс. 2015 – 272 с.
5. Савчук В.В. Экспозиция куратора // Художественный журнал. 2000, № 32. С. 36 - 39.
6. Смит Терри. Осмысляя современное кураторство. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015 – 272 с.
7. Ханс Ульрих Обрист Краткая история кураторства. М.: «Ад Маргинем Пресс», 2012. 256 с.

Дополнительная литература

1. Бишоп Клэр, Искусство инсталляции. М.: Ад Маргинем, 2022,
2. Ковалев А. Российский акционизм. 1990 — 2000. М.: Арсений Мещеряков, 2007.
3. Кристиана Пол, Цифровое искусство, М.: Ад Маргинем, 2019,
4. Лиотар, Ж. Состояние постмодерна. СПб.: Алатейя, 1998. - 160 с.
5. Майкл Раш, Новые медиа в искусстве. М.: Ад Маргинем, 2018,
6. Олеся Туркина, Виктор Мазин «Жизнь замечательного Монро» (СПб.: Новый музей, 2014. 192 с.)
7. Розалинд Краусс, Хэл Фостер, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит, Искусство с 1900 модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ад Маргинем, 2019,
8. Савчук В. В. Философ и художник. СПб.: ИНАПРЕС, 2023. — 200 с.
9. Савчук В.В. Метакритическая решительность. // Художественный журнал. 2004, № 55. С. 28 – 29.
10. Сонтаг, С. Против интерпретации и другие эссе / Под ред. Б. Дубина. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 376 с
11. Хайдеггер М. Исток художественного творения / Пер. с нем. Михайлова А.В. — М.: Академический Проект, 2008 224 с.
12. Хлобыстин А. Шизореволюция: Очерки петербургской культуры второй половины XX века. СПб.: Борей Арт, 2017.

13. Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм/ - Москва, «Ад Маргинем Пресс», 2015 816 с.,

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Форма и структура вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Поступающему предлагается задание, состоящее из двух вопросов, на которые необходимо дать развернутый ответ.

Продолжительность вступительного испытания: 180 минут (3 астрономических часа).

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Экзаменационное задание состоит из двух вопросов. Наибольшая итоговая сумма баллов, которая может быть получена за ответы на вопросы экзаменационного задания при условии отсутствия в них ошибок и неточностей, равна 100. Подсчет итоговой оценки осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за ответы на каждый из вопросов.

При этом максимальная оценка ответов на каждый из вопросов составляет 50 баллов. В случаях, когда в ответах на вопросы экзаменационного задания допущены неточности и ошибки, максимальное количество баллов уменьшается в соответствии с критериями, указанными в таблице.

Критерии соответствия	Требования к формулировке правильных ответов на вопросы экзаменационного задания
Неточность* – 1 балл. Несущественная ошибка** – 3 балла. Ошибка в изложении фактического материала (фактическая ошибка) – 5 баллов. Существенная ошибка*** – 10 баллов. Грубая ошибка****, а равно отсутствие ответа или несоответствие ответа тематике вопроса – 50 баллов.	Абитуриент должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы экзаменационного задания. В ответах не должно содержаться ошибок и неточностей. Ответ должны отличать точность словоупотребления, стилевое единство и правильное применение терминологии теории искусства, кураторских исследований и искусствоведения, логика и последовательность изложения, исключая дисбаланс между фактическим материалом и теоретическими утверждениями. Положения ответа должны быть логически обоснованы и подкреплены итоговыми выводами, которые следует вписать в исторический контекст истории искусства с учетом общих и особенных закономерностей развития искусства. При употреблении специальных терминов, названий, дат и имен выставок и кураторских проектов, ответственность за ясное, четкое и определенно трактуемое написание букв и цифр несет абитуриент.

Примечания

*Под **неточностью** понимается ограничительная или расширительная трактовка термина, факта или художественного события.

****Несущественными ошибками** признаются некорректные определения явлений в современном искусстве, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено более половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий;

*****Существенными ошибками** признаются: а) неверные определения теории искусства, кураторских исследований и искусствоведения, процессов, событий, искажающие их сущность; б) некорректные определения явлений истории искусства, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено менее половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; отсутствие важного элемента для раскрытия темы.

******Грубыми ошибками** признаются: а) неверные определения теории искусства,

кураторских исследований и искусствоведения, а равно искажения в употреблении специальных терминов, названий и имен собственных, свидетельствующие о непонимании или незнании абитуриентом определенного раздела (разделов) программы вступительного испытания; б) отсутствие в ответах на вопросы экзаменационных заданий итоговых выводов, а равно и несоответствия между выводами и фактическим материалом, свидетельствующие о незнании или непонимании абитуриентом логики истории искусства; в) неверные определения теории искусства, кураторских исследований и искусствоведения, процессов, событий, указывающие на незнание или непонимание абитуриентом периодизации истории искусства и связей конкретных кураторских проектов с этой периодизацией.

Случай, при котором ответ на один из вопросов экзаменационного задания оценен баллом «0», является основанием для выставления за экзаменационную работу **итоговой оценки «0» баллов. При этом балл, которым оценен ответ на другой вопрос экзаменационного задания, при определении итоговой оценки не учитывается.**

Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать поступающий:

- понимание особенностей теории искусства, кураторских исследований и искусствоведения;
- представление о движущих силах и закономерностях истории искусства, политического и социального контекста на нее влияющей;
- знание современных подходов к изучению кураторских проектов и особенностей работы с ними;
- знание общих тенденций, особенностей развития и проблем формирования феномена куратора в искусстве;
- умение анализировать отдельные художественные проекты в связи с общими культурными процессами.
- владение основным понятийным аппаратом, используемым в исследованиях по теории искусства, кураторских исследований и искусствоведения;
- знание основополагающих стилей истории изобразительного искусства;
- знание главных тенденций развития общественно-политической мысли, культуры, влияющих на развитие искусства.