

«ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

Выпуск 11

И.А. Афанасьева,
П.С. Сорокин

КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПРАКТИКИ КУРАТОРСТВА В СФЕРЕ ИСКУССТВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СЕРИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
Выпуск 11

И.А. Афанасьева
П.С. Сорокин

КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ
КУРАТОРСТВА В СФЕРЕ ИСКУССТВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
МОСКВА · 2024

Серия учебно-методических пособий
«Подготовка профессионалов
для нового образования» основана в 2021 г.

Публикация подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-325)
Научный центр мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала»

Редакционный совет серии:

И.А. Каспржак (председатель), Н.П. Дерзкова, М.А. Лытаева, Е.А. Терентьев,
А.С. Обухов, Т.Е. Хавенсон, Е.В. Чернойбай

Рецензенты:

И.А. Мироненко, д-р психол. наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета;
А.Ю. Пронина, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ,
спикер «Яндекс Практикума»

Авторы:

И.А. Афанасьева, П.С. Сорокин

Предисловие:

А.Ю. Пронина

Афанасьева, И. А., Сорокин, П. С. Курс «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала»: учеб.-метод. пособие / И. А. Афанасьева, П. С. Сорокин; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. — 46 с. — 100 экз. — (Серия учебно-методических пособий «Подготовка профессионалов для нового образования». Вып. 11). — ISBN 978-5-7598-4165-4 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-4227-9 (e-book).

Одиннадцатый выпуск серии учебно-методических пособий «Подготовка профессионалов для нового образования» посвящен авторскому курсу «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала», предназначенному для обучающихся по модулю дисциплин по выбору «MaгоLego» НИУ ВШЭ. Авторы знакомят студентов с принципами и практикой управления выставочной деятельностью в контексте актуальных социокультурных трендов с точки зрения вклада искусства в поддержку и развитие востребованного реально человеческого потенциала.

Пособие содержит полный комплект методических материалов: от идей и принципов курса до описания тематических блоков, образовательных результатов, ключевых элементов дизайна среды обучения, систем оценивания, методических рекомендаций. Курс позволяет подготовить новое поколение исследователей — участников культурных, научных и образовательных сообществ. Обучающиеся различных специальностей смогут развить искусствоведческие компетенции, получить актуальные знания, навыки и умения, связанные с менеджментом, кураторством, креативным проектированием, историей и теорией искусства, культурологией, экономикой, социологией. В курсе особое внимание уделено практическим заданиям, командной работе, междисциплинарным подходам к решению кейсов и оцениванию.

Учебно-методическое пособие будет полезно преподавателям и исследователям, экспертам и практикам, студентам и аспирантам. Оно также может быть использовано искусствоведами, историками, культурологами, философами, социологами, научными сотрудниками музеев и галерей, кураторами и художниками. Отдельные положения книги будут полезны руководителям и лидерам государственного управления в области культурной и образовательной политики.

УДК 378.147
ББК 74.48

Оглавление

Предисловие	5
Введение. Идея и история курса	8
Анализ отечественного и зарубежного опыта преподавания дисциплин по тематике курса	11
Задачи и основания курса	13
Особенности курса и его теоретические/методологические основания	13
Содержательные рамки, принципы курса	15
Требования к начальному уровню подготовки студентов	15
Образовательные результаты	17
Система оценивания по курсу	19
Ключевые элементы дизайна среды обучения	20
Самостоятельная работа	20
Доклад в музее	20
Эссе	21
Экзамен	22
Критерии оценивания	24
Методические рекомендации к курсу	26
Организационно-методические рекомендации	26
Содержательно-методические рекомендации	27
Содержание курса	28
Раздел 1. Агентность (самостоятельность) в искусстве в контексте социальных и культурных трендов	28
Раздел 2. Русское искусство XVIII века	28

Раздел 3. Русское искусство XIX века.....	29
Раздел 4. Русское искусство XX века	29
Раздел 5. Современное российское искусство. Живопись, графика, арт-объекты, коллажи, реди-мейды, NFT-искусство	30
Раздел 6. Формы экспозиции: концептуальные возможности.....	31
Рекомендуемая литература.....	32
Приложение. Пример доклада в музее.....	37

Предисловие

Материал учебно-методического пособия, посвященного авторскому курсу «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала», будет полезен начинающим кураторам, художникам и искусствоведам; тем, кто уже имеет опыт кураторских практик, но стремится развиваться внутри профессии, а также всем тем, кого интересует управление в области выставочных проектов.

Курс фокусируется на идее развития творческого потенциала художника через создание концепции экспозиции и проектирование выставочного пространства.

Актуальность работы обусловлена не только дефицитом качественных теоретических трудов, посвященных искусству как одному из важнейших способов формирования и развития человеческого потенциала, но и практической значимостью вопроса: как кураторам, искусствоведам и художникам создать востребованный выставочный проект, связанный с генерацией новых идей, смыслов и решений? Авторы пособия затрагивают различные аспекты выставочного менеджмента: определение концепции, планирование и дизайн экспозиции, управление коллекцией, цифровые технологии, образовательные проекты, построение коммуникационной стратегии.

Сотрудники Лаборатории исследований человеческого потенциала и образования НИУ ВШЭ проделали большую работу, создав и адаптировав образовательный продукт для студентов разных направлений подготовки. Учебный курс в пособии представлен довольно полно и подробно. Тематическое планирование по курсу состоит из трех блоков. Первая часть курса посвящена агентности (самостоятельности) как способности к самостоятельному проактивному действию, влияющему на социальные структуры. Искусство здесь рассматривается и как среда, и как фактор формирования агентности. Вторая часть связана с историей русского искусства XVIII–XXI вв. в контексте современной арт-индустрии. Представлены официальные и неофициальные направления в искусстве, различные стилистические направления и художественные решения. Третья часть посвящена концептуальным возможностям экспозиции. Авторы рассматривают особенности организации пространства в соот-

ветствии с социокультурными задачами, приводят примеры актуальных тем, к которым обращаются современные художники.

Концептуальное ядро авторского подхода представляет феномен агентности в контексте процессов неоструктуриации, то есть нового порядка социальной организации, для которого характерна растущая зависимость любых социальных структур и институтов от индивидуального проактивного действия. Авторы — ведущие специалисты в сфере человеческого потенциала и искусства — рассматривают агентность художников как возможность творчески осмыслить возникающие вызовы и генерировать новые способы видения мира, возможные векторы его развития.

В пособии подробно описаны формы контроля достижений студентов. Планируемые результаты обучения подразделены на три базовые группы: предметные, метапредметные и личностные. Планируемым результатам обучения соответствуют четыре формы контроля: самостоятельная работа, доклад, эссе и экзамен. Ключевые элементы дизайна среды обучения предполагают разнообразные типы заданий: творческие, аналитические, тестовые; индивидуальные и групповые; устные и письменные; с мягким и жестким дедлайном; с полным и частичным доступом к информации.

Очень важно, что в работе предусмотрена взаимная проверка эссе одноклассниками. Этот тип оценки активно используется в массовых открытых онлайн-курсах как в России, так и за рубежом. Правильно организованная взаимопроверка работ развивает у студентов навыки оценивания результатов своей и чужой деятельности, способности аргументированно формулировать собственную точку зрения; повышает уровень теоретических знаний и практических умений студентов по изучаемой теме. Ценным и полезным опытом представляется организация экзамена в формате защиты командного выставочного проекта. Студенты могут попробовать себя в различных профессиях: куратор выставки, дизайнер, промоутер, менеджер образовательных программ, научный сотрудник.

Курс позволяет подготовить новое поколение представителей культурных, научных и образовательных сообществ, умеющих создавать выставки, продюсировать междисциплинарные проекты, реализовывать пространство смыслов и идей. Обучающиеся получают актуальные знания, навыки и умения, связанные с доказательным управлением,

менеджментом, кураторством, креативным проектированием, продюсированием, историей и теорией искусства, культурологией, экономикой, социологией. Уверена, что данный курс будет широко востребован студентами, а выпускники курса научатся проактивному поведению, смогут самостоятельно генерировать важные смыслы, идеи и решения.

*Анастасия Юрьевна Пронина,
преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ,
спикер «Яндекс Практикума»*

Введение. Идея и история курса

Курс «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала», предназначенный для студентов 1-го курса магистратуры НИУ ВШЭ, обучающихся по модулю дисциплин по выбору «МагоЛего», знакомит с принципами и практикой управления выставочной деятельностью в контексте актуальных социально-культурных трендов и с точки зрения роли искусства в формировании и раскрытии востребованного реальностью человеческого потенциала, связанного с генерацией новых идей, смыслов и решений. Дисциплина включает различные аспекты выставочного менеджмента: определение концепции, планирование и дизайн экспозиции, управление коллекцией, цифровые технологии, образовательные проекты, построение коммуникационной стратегии. Успешное освоение курса позволит слушателю определять основные процессы развития искусства, анализировать вербально-визуальные практики, применять различные технологии организации выставок, а также разрабатывать выставочные проекты с использованием цифровых технологий на материале отечественного искусства таким образом, чтобы способствовать формированию и раскрытию востребованного реальностью человеческого потенциала.

Идея курса продолжает ряд проектов Лаборатории исследований человеческого потенциала и образования Института образования НИУ ВШЭ в части картирования глобального запроса на самостоятельность, в рамках которых основной фокус был сделан на задачах образования, экономического развития и технологического предпринимательства, формирования социальной сплоченности и общественной солидарности, а также вопросах поддержания устойчивой экологической среды. Существенное отличие сферы изобразительного искусства от перечисленных заключается в том, что эта область, как правило, ускользает из фокуса внимания государства и частных фондов, но при этом инициатива здесь исторически находится в руках низовых акторов¹. Важным и

¹ Sorokin P.S., Afanaseva I.A., Goloshchapov A.A. Art and Agency in the Era of De-Structuration: Exploring a New Field // Integrative Psychological and Behavioral Science. 2024. Vol. 58. P. 204–220.

зачастую обязательным условием принадлежности к миру художников является новизна. Для участников художественных сообществ сфера искусства — не только очевидный способ творческой самореализации, но и возможность придумать и предложить общественности новые смыслы, заставить по-новому взглянуть на окружающий мир². Мир искусства в своем развитии, в отличие от многих других сфер общественной жизни, в существенной степени опирается именно на индивидуальный талант художника.

В зарубежной литературе можно найти свидетельства тому, что агентность (самостоятельность) в искусстве оказывает влияние не только на художественные сообщества, но и на более широкую социальную среду, включая проблемы в сферах социальной сплоченности, неравенства, здравоохранения, экологии, культуры и др.³ Однако российская действительность остается менее изученной. Исследование индивидуального агентного действия, связанного со сферой искусства, может оказаться продуктивным для расширения трактовок современной социальной динамики, поскольку демонстрирует такие механизмы взаимосвязи структуры и действия, которые остаются недостаточно осмысленными в социальной теории. Это подтверждает концепция кругов творческого сотрудничества (англ. «collaborative circles»), которая уже обсуждается в передовой зарубежной литературе по социальной теории как одно из оснований для следующего шага в развитии теории полей стратегического действия⁴. Согласно исследованию Дж. Паркера и У. Кортэ, малые креативные группы, творческие кружки, художественные самоорганизации не только формируют новое творческое видение, которое в дальнейшем может «подхватываться» другими акторами и приводить к трансформации социальных структур, но и могут непосредственно реализовывать агентность и созидательный потенциал индивидуально-го проактивного действия, меняющего те или иные сферы обществен-

² Афанасьева И.А., Сорокин П.С., Голощанов А.А. Агентность в современном европейском искусстве (2017–2023) в контексте социальных и культурных трендов: проявления и эффекты // Шаги/Steps. 2024. Т. 10. № 1. С. 341–362.

³ Dow R., Warran K., Letrondo P., Fancourt D. The Arts in Public Health Policy: Progress and Opportunities // *The Lancet Public Health*. 2023. No. 8 (2). P. 155–160; Garcia A. *The Walls of Wynwood: Art and Change in the Global Neighborhood*: Diss. Princeton University, 2017.

⁴ Parker J.N., Corte U. Placing Collaborative Circles in Strategic Action Fields: Explaining Differences between Highly Creative Groups // *Sociological Theory*. 2017. No. 35 (4). P. 261–287.

ной жизни или рынки⁵. Работа Дж. Паркера и У. Корте, опубликованная в «*Sociological Theory*», ведущем мировом журнале по социологической теории, эмпирически демонстрирует и теоретически осмысляет, что новое направление в искусстве, изменившее рынок потребления предметов эстетической ценности и внедрившее новые академические стандарты в изобразительное искусство, может быть результатом сознательного действия низовых креативных лидеров.

Концепция кругов творческого сотрудничества развивает идеи, связанные с понятием «художественные самоорганизации». Современное теоретическое прочтение этого феномена, имеющего богатую историю и уходящего корнями в XIX столетие, может строиться на сформулированном итальянским философом П. Вирно понимании функционирования культиндустрии как постфордистской формы производства. В работе «Грамматика множества: к анализу форм современной жизни» П. Вирно пишет: «...в подобной индустрии не создаются произведения, отдельные от самого действия, <...> нет недостатка в законченных продуктах, которые необходимо сбывать в конце производственного процесса»⁶.

Для оптимистичных выводов о вкладе сферы искусства в повышение человеческого потенциала есть несколько причин. Во-первых, искусство способно вызывать у зрителя эмоции и через них подталкивать его к рефлексии. Во-вторых, актуальное искусство избегает ограничений любой детерминированной моделью. Антиутилитаризм искусства (в отличие от прагматических задач экономики, политики, образования и др.) формирует онтологическую ценность эстетической интеллектуальной деятельности. Искусство помогает связывать знание с действием через осознание проблемы. Таким образом, кураторство в рамках выставочной деятельности, посвященной современному искусству, является важным инструментом поддержки агентности/самостоятельности современных художников (как важного компонента их человеческого потенциала). Кроме того, указанная деятельность оказывает влияние и на формирование человеческого потенциала других, более широких групп, прежде всего тех аудиторий, которые посещают соответствующие мероприятия и могут наращивать свой потенциал агентности/самостоятельности через приобщение к тем смыслам, которые доносят до них деятели искусства.

⁵ *Parker J.N., Corte U.* Op. cit. P. 262.

⁶ *Вирно П.* Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М., 2013. С. 63.

Анализ отечественного и зарубежного опыта преподавания дисциплин по тематике курса

Курсы по выставочной деятельности преподаются во многих российских и зарубежных учреждениях высшего образования. Подобные дисциплины, как правило, рассчитаны на студентов магистратуры и предполагают всестороннее знакомство будущих кураторов и координаторов выставочных проектов с историей и практикой выставочной деятельности.

Вот некоторые из отечественных курсов по рассматриваемой теме.

1. «Выставочная деятельность в сфере искусства и культуры» (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург). Направление: 58.03.01. «Востоковедение и африканистика». 5-й курс. Язык: русский.

2. «Выставочная деятельность» (РГГУ, Москва). Направление: 51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 2-й курс. Язык: русский.

3. «Выставочная деятельность» (НИУ ВШЭ, Москва, магистратура «История художественной культуры и рынок искусства»). Направление: 50.04.03. «История искусств». 2-й курс. Язык: английский.

4. «Выставочная деятельность» (НИУ ВШЭ, Москва, магистратура «Практики кураторства в современном искусстве»). Направление: 50.04.03. «История искусств». 2-й курс. Язык: русский.

5. «Кураторский проект» (НИУ ВШЭ, Москва, аспирантура, Аспирантская школа по искусству и дизайну). 2-й курс. Язык: русский.

6. «Музейный и галерейный менеджмент и маркетинг» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, бакалавриат и магистратура «Музейный и галерейный менеджмент»). 2-й курс. Язык: русский.

7. «Социокультурное проектирование» (РУДН, Москва, магистратура «Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры»). 1-й курс. Язык: русский.

Образовательные курсы, посвященные проблемам вербально-вербального искусства, в том числе в контексте кураторских проектов, встречаются в практике университетов Великобритании и США.

1. «Art, Text and Media. NYU Liberal Studies»⁷ (Нью-Йоркский университет, США). Программа посвящена роли искусства в историческом форми-

⁷ Art, Text and Media. NYU Liberal Studies. <https://liberalstudies.nyu.edu/academics/gls-curriculum/concentrations/art-text-media.html> (date of access: 18.03.2024).

ровании глобального мира. Художественные произведения рассматриваются как отличительные продукты определенного времени, места и художественного жанра. В рамках дипломного проекта студенты имеют возможность написать научную работу или создать творческий проект (выставку).

2. «Text and Performance»⁸ (Биркбек. Лондонский университет, Великобритания). Программа посвящена исследованию взаимосвязи между текстом и перформансом. Курс предназначен для магистров и будет полезен для работы в театре, в областях исполнительских, цифровых и экранных искусств.

3. «Master of Fine Arts in Image Text»⁹ (Корнеллский университет, США). Программа объединяет критические, культурные и социальные практики в области творческого письма, визуальных медиа и дизайна для создания печатных и цифровых материалов.

Образовательные курсы, посвященные связи текста и образа, также реализуют многие зарубежные музеи, например:

1) «Text and Art»¹⁰ (Национальная галерея искусства, Вашингтон, США). Студенты изучают работы художницы Барбары Крюгер и анализируют, как посредством искусства можно влиять на восприятие и поведение зрителей. Студенты создают собственные произведения, сочетая текст и изображения;

2) «Drawing course: exploring the materiality of text in art»¹¹ (Галерея Тейт, Лондон, Великобритания). Курс посвящен исследованию текста и письма в искусстве. В музее проводятся занятия по дизайну. Участники курса используют различные техники: карандаш, тушь, акварель, сграффито, коллаж.

⁸ Text and Performance. <https://www.bbk.ac.uk/courses/postgraduate/text-and-performance> (date of access: 18.03.2024).

⁹ Master of Fine Arts in Image. <https://aap.cornell.edu/academics/art/master-fine-arts-image-text> (date of access: 18.03.2024).

¹⁰ Text and Art. <https://www.nga.gov/learn/teachers/lessons-activities/modern-art/text-art.html> (date of access: 18.03.2024).

¹¹ Drawing Course: Exploring the Materiality of Text in Art. <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/drawing-course-exploring-materiality-text-art> (date of access: 18.03.2024).

Задачи и основания курса

Целью курса является стимулирование мышления об искусстве как среде проявления и факторе формирования самостоятельности (агентности). Малые креативные группы, творческие кружки, художественные самоорганизации (так называемые artist-run-space) не только формируют новое творческое видение, которое в дальнейшем может «подхватываться» другими акторами и приводить к трансформации социальных структур, но и могут непосредственно реализовывать самостоятельность (агентность) и созидательный потенциал индивидуального проактивного действия, меняющего те или иные сферы общественной жизни или рынки.

По итогам освоения курса «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала» студенты должны овладеть умением рассматривать искусство как часть более широкой социально-экономической системы, учитывая возрастание важности индивидуальной агентности/самостоятельности в последней, анализировать его внутренние процессы, связи с внешней средой, а также оценивать и выполнять инициативы по его трансформации.

Особенности курса и его теоретические/ методологические основания

Особенность курса заключается, во-первых, в его междисциплинарности (использование концепций и подходов из экономики, социологии, психологии, педагогики, философии, культурологии, теории и истории искусства, кураторства, арт-менеджмента с соотносением их между собой в едином аналитическом поле); во-вторых, в использовании комплексных теоретических моделей связи искусства с другими сферами общественной жизни с учетом темпорального и пространственного факторов (для разных обществ в разные периоды времени актуальными основаниями искусства могут служить различные концепции и модели; в частности, в актуальной фазе общественного развития возрастает важность стимулирования индивидуальной агентности/самостоятельности,

что должно учитываться в выставочной деятельности); в-третьих, в сочетании опоры на конкретные управленческие кейсы, коммуникационные стратегии, образовательные и цифровые проекты с интерпретацией эмпирических проявлений через призму научных теорий.

Агентность можно кратко описать как способность к самостоятельно-му проактивному действию, влияющему на социальные структуры в направлении, ими не детерминированном¹². Особенность предлагаемого взгляда на феномен агентности состоит в том, что она рассматривается в контексте процессов нео- (или де-)структуриации, то есть формирующегося в настоящее время нового порядка социальной организации, для которого характерна растущая зависимость любых социальных структур и институтов от индивидуальной агентности, их проактивно поддерживающей или трансформирующей. Иными словами, условием выживания структур (начиная от семьи и локальных сообществ и заканчивая крупными корпорациями и государством) становится, отчасти парадоксальным образом, инициативное индивидуальное поведение, трансформирующее их в той или иной степени и адаптирующее к меняющейся реальности, либо же создающее новые структурные образования.

Современные художники ставят перед собой задачи творчески осмыслить возникающие вызовы и генерировать новые способы видения мира, возможные векторы его развития, в том числе связанные с индивидуальной агентностью как одним из факторов совершенствования социальной среды. Выбор в качестве основного объекта внимания художников связан с тем, что реализуемая ими агентность в явном виде связана с индивидуальным творчеством, самовыражением, оригинальностью, а кроме того, выходит за пределы «рыночной» логики, что делает данную аудиторию одним из перспективных сегментов для практической реализации агентности¹³.

¹² Сорokin П.С. Проблема «агентности» через призму новой реальности: состояние и направления развития // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 103–114; Сорokin П.С. Социологическая теория: вызовы и возможности российской социологии // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 12–23.

¹³ Sorokin P.S., Afanaseva I.A., Goloshchapov A.A. Op. cit.

Содержательные рамки, принципы курса

Система искусства встроена в сложную структуру общества и связана с областями экономики, политики, образования, науки и культуры. Курс рассматривает актуальные тенденции кураторства на основе типологии и анализа произведений отечественного искусства в связи с внешними социально-экономическими трендами, контекстами, институтами, акторами (художниками, дизайнерами, кураторами, менеджерами, искусствоведами, критиками, зрителями). В курсе рассматриваются ключевые аспекты выставочного менеджмента, цифровые технологии и образовательные проекты, планирование и дизайн экспозиции, модели управления коллекцией, стейкхолдеры в области искусства (музеи, галереи, выставочные площадки и др.), современный глобальный и национальный дискурс в области искусства и арт-менеджмента. Эти вопросы обсуждаются как в глобальном масштабе, так и на примере российской арт-сферы.

Требования к начальному уровню подготовки студентов

Дисциплина «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала» предназначена для студентов 1-го курса магистратуры НИУ ВШЭ, обучающихся по модулю дисциплин по выбору «МагоЛего», позволяющему достичь индивидуальных образовательных результатов. Курс является обязательным.

Изучение курса базируется на следующих дисциплинах:

- «История и теория культуры и коммуникаций»;
- «История искусства»;
- «Креативное проектирование. Брендинг»;
- «Бизнес-менеджмент в сфере искусства»;
- «Социология искусства»;
- «Социология»;
- «Экономика».

Курс встраивается в общую рамку менеджериальных дисциплин, что позволяет студентам познакомиться с управлением в сфере искусства более комплексно. Как показывает практика, наиболее эффективным освоение курса может быть по итогам изучения студентами курса по организации научной работы, а также с учетом практики на научно-практических семинарах.

Пререквизиты. Изучение данной дисциплины требует знания основ теории и истории искусства и владения английским языком на уровне не ниже B2. Для эффективного освоения учебного курса «Актуальные тенденции и практики кураторства в сфере искусства для развития человеческого потенциала» также желательно, чтобы студенты владели следующими знаниями, навыками и компетенциями:

- основы менеджмента (управленческий цикл, функции управления, методы и подходы в управлении);
- общая структура и механизмы функционирования рынка искусства, включая базовые основы их нормативного регулирования;
- навыки научно-исследовательской деятельности (умение ставить конкретные научные задачи, находить способы и методы их решения, применять полученные знания при решении научно-исследовательских задач);
- навыки академического письма (умение правильно оформлять тексты, корректно применять термины и формулировки, аргументировать собственную позицию, соблюдать правила пунктуации, орфографии и грамматики и др.).

Невысокий уровень перечисленных знаний, навыков и компетенций не означает невозможности освоения описываемого курса, однако при этом потребуются дополнительная работа преподавателей в части реструктурирования некоторых блоков. Компенсировать отсутствующую базу можно путем расширения преподавателями лекционных блоков в рамках изучаемого курса, а также ознакомления студентов с дополнительной литературой (см. раздел «Рекомендуемая литература»).

Постреквизиты. Основные положения дисциплины в дальнейшем могут быть использованы при подготовке магистерской диссертации и изучении следующих дисциплин: «Специальное проектирование. Создание цифрового продукта и продакт-менеджмент», «Запуск и управление медиастартапом», «Креативные технологии», «Выставочная деятельность» и др.

Образовательные результаты

Образовательные результаты курса, предназначенного для магистрантов первого года обучения по «МагоЛего» (модулю дисциплин по выбору, позволяющему студентам достичь индивидуальных образовательных результатов), подразделяются на три базовые группы: 1) предметные; 2) метапредметные; и 3) личностные. Эти образовательные результаты будут достигнуты в случае успешного освоения курса студентом.

Предметные образовательные результаты включают:

- 1) способность описать место искусства в контексте других социально-экономических систем;
- 2) способность формулировать основные процессы развития искусства;
- 3) понимание логики цикла разработки и реализации выставочного проекта;
- 4) способность применять различные технологии организации выставок в контексте образовательных, научных, культурных и других музейных проектов;
- 5) способность рассуждать об искусстве как о среде проявления и факторе формирования самостоятельности (агентности).

Метапредметные образовательные результаты включают:

- 1) умение осуществлять поиск в электронных библиотеках, таких как Google Scholar, eLibrary, Scopus, Web of Science и других, по ключевым словам, отвечающим изучаемой теме;
- 2) умение отбирать и анализировать экспертные и академические источники по заданной теме, а также на основании анализа формулировать собственные умозаключения, аргументируя их доказательность и соответствие концепции;
- 3) знание основных принципов написания эссе, умение составить такой текст с опорой на самостоятельно отобранные академические и экспертные источники, приводя релевантные данные, в том числе данные статистики художественного рынка;
- 4) знание основных принципов проектной деятельности и умение подготовить прикладной проект (выставку) с учетом изученного в ходе

всего курса материала, применяя как теоретические, так и практические знания; а также владение навыками управления проектной деятельностью, в частности прикладными краткосрочными проектами;

5) знание основных принципов публичного выступления, этики дискуссионного формата устного взаимодействия в группе, а также умение грамотно презентовать собственную позицию (или позицию малой группы).

Личностные результаты включают:

1) умение работать в группе, в том числе налаживать коммуникацию между ее участниками и распределять задачи; умение брать на себя инициативу; знание основ рабочей коммуникации, умение ее выстраивать;

2) знание основ тайм-менеджмента: умение грамотно распределять время для выполнения поставленных задач, а также расставлять приоритеты при выполнении учебных задач;

3) понимание возможностей приложения собственных компетенций, в том числе приобретенных в рамках освоения курса, для решения учебных и внеучебных задач.

Планируемые результаты обучения. Освоившие курс студенты приобретают следующие компетенции:

1) формулировать основные процессы развития искусства;

2) определять особенности художественно-образной программы произведений искусства, объяснять их социальную, культурную, историческую и актуальную значимость;

3) применять различные технологии организации выставок в контексте образовательных, научных, культурных и других музейных проектов;

4) аргументировать выбор концептуального и экспозиционного решения;

5) разрабатывать выставочные проекты с использованием цифровых технологий на материале отечественного искусства.

Система оценивания по курсу

Система оценивания по курсу схематично описана в табл. 1.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения (ПРО) и элементы контроля

ПРО	Компетенции	Самостоятельная работа (10%)	Доклад (15%)	Эссе (25%)	Экзамен (50%)
ПРО 1	Формулировать основные процессы развития искусства (15%) (<i>воспроизводить</i>)	5% (тест)	5% (формулировки)	—	5% (термины)
ПРО 2	Определять особенности художественно-образной программы произведений искусства, объяснять их социальную, культурную, историческую и актуальную значимость (20%) (<i>интерпретировать</i>)	5% (задания, связанные с объяснением, интерпретацией)	5% (описание)	10% (описание)	—
ПРО 3	Применять различные технологии организации выставок в контексте образовательных, научных, культурных и других музейных проектов (15%) (<i>применять</i>)	—	—	—	15% (использование дизайнерских программ)
ПРО 4	Аргументировать выбор концептуального и экспозиционного решения (25%) (<i>оценивать</i>)	—	5% (аргументация)	15% (оценка)	5% (Q + A)
ПРО 5	Разрабатывать выставочные проекты с использованием цифровых технологий на материале отечественного искусства (25%) (<i>создавать</i>)	—	—	—	25% (концепция, презентация, группа)

Ключевые элементы дизайна среды обучения

Ключевые элементы дизайна среды обучения — это самостоятельная работа, доклад в музее, эссе и экзамен. Остановимся на каждом элементе подробнее.

Самостоятельная работа

Типы заданий:

- 1) бинарные (верно/неверно);
- 2) последовательность;
- 3) классификация;
- 4) единственный выбор;
- 5) множественный выбор (MCQ);
- 6) субъективное оценивание ситуации;
- 7) свободно конструируемый ответ.

Характеристика элемента контроля:

- оценивается работа студента (строгий критерий);
- оценивает преподаватель (строгий критерий);
- письменный вид работы (строгий критерий);
- без доступа к информации (строгий критерий);
- время ограничено (1 ч) (строгий критерий).

Формула оценивания выглядит следующим образом:

$$\text{О самостоятельная работа} = 0,5 \times \text{О тест} + \\ + 0,5 \times \text{О объяснение/интерпретация},$$

где О — оценка.

Доклад в музее

При подготовке доклада по выставке студент должен продемонстрировать способность самостоятельно формулировать основные процессы развития искусства (на конкретном примере), определять особенности художественно-образной программы, аргументировать выбор

концептуального и экспозиционного решения выставки. В докладе особое внимание должно быть уделено анализу организации выставочного пространства в соответствии с актуальными социокультурными задачами в условиях неоструктуриации. Дополнительно автор доклада может проанализировать дизайн выставки, цифровые технологии, образовательные проекты, информационно-методическую работу музея. Пример доклада представлен в Приложении 1.

Характеристика элемента контроля:

- оценивается работа студента (строгий критерий);
- оценивает преподаватель (строгий критерий);
- устный вид работы (мягкий критерий);
- полный доступ к информации (мягкий критерий);
- мягкий дедлайн (мягкий критерий).

Формула оценивания выглядит следующим образом:

$$\text{О доклада} = 1/3 \times \text{О формулировки} + 1/3 \times \text{О описания} + \\ + 1/3 \times \text{О аргументации},$$

где О — оценка.

Эссе

Эссе — сочинение небольшого объема и свободной композиции с описанием концепции авторского выставочного проекта (10–15 тыс. знаков с пробелами).

Текст должен содержать следующие разделы:

- 1) концепция выставки;
- 2) целевая аудитория;
- 3) описание зрительского интереса, актуальности и научной ценности выставочного проекта.

Принципы взаимного оценивания:

- студенты заранее знают критерии оценивания эссе;
- у студентов есть примеры эссе, оцененных преподавателем;
- каждое эссе проверяется двумя рецензентами;
- у каждого студента есть две работы, которые нужно проверить;
- 20% работ, а также эссе с очень низкими и высокими оценками проверяет преподаватель. Если оценки различаются более чем на 20%, назначается штраф рецензенту (–20% от оценки за эссе).

Характеристика элемента контроля:

- оценивается работа студента (строгий критерий);
- взаимное оценивание студентами (средний критерий);
- письменный вид работы (строгий критерий);
- полный доступ к информации (мягкий критерий);
- мягкий дедлайн (мягкий критерий).

Экзамен

Экзамен предполагает осуществление следующих действий:

- работы в командах по 3–4 человека (1–3-й модули);
- распределения ролей: куратор, дизайнер, промоутер, менеджер образовательных программ, научный сотрудник;
- работы в программах для создания виртуальных выставок: Calaméo, Dipity, PhotoPeach, Podsnack, Popplet, Glogster и др.;
- командной работы в онлайн-среде: Miro, Kahoot!, Socrative, «Яндекс 360» и др.

Выставочный проект должен отвечать ряду критериев, а именно быть: 1) интересным (связанным с жизнью); 2) проблемным (не проверять и иллюстрировать закономерности, а исследовать ситуацию; авторам проекта необходимо сделать самостоятельный вывод о роли искусства в проблематике развития человеческого потенциала); 3) междисциплинарным; 4) полным.

Основные пункты экспликации выставочного проекта: 1) цель выставки (привлечь внимание к проблеме/феномену, информировать); 2) подход (жанр и форма выставки); 3) целевая аудитория (постоянные зрители, туристы, дети и др.); 4) обоснование выбора площадки; 5) финансирование; 6) партнеры; 7) продолжительность, планируемые даты проведения выставки; 8) анализ опыта организации подобных выставочных проектов в разных странах мира (с примерами); 9) список произведений и этикетаж (объяснительный текст по 50–100 слов к каждому арт-объекту, описание связи произведений с концепцией выставки), комментированный план развески по залам; 10) цвет стен, архитектура, освещение, дизайн интерьера, пространства open-air; 11) цифровые технологии; 12) образовательные проекты, информационно-методическая работа в рамках выставки; 13) описание последовательности осмотра посетителем выставки, смена его впечатлений, получение им новых знаний, компетенций.

Можно вписать выставку в план залов музея и схематически продумать дизайн плаката или афиши. Предполагается, что кураторы не ограничены в средствах и могут представить на выставке любой арт-объект. С примером выставочного проекта можно ознакомиться по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/CTBPztlI7k460w>.

Характеристика элемента контроля:

- оценивается работа студента в группе (средний критерий);
- оценивает преподаватель (строгий критерий);
- презентация (средний критерий);
- без доступа к информации (строгий критерий);
- время ограничено (строгий критерий).

Формула оценивания выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{О экзамена} = & 0,1 \times \text{О терминов} + 0,3 \times \text{О дизайна} + \\ & + 0,5 \times \text{О концепции, презентации группы} + \\ & + 0,1 \times \text{О сессии вопросов и ответов,} \end{aligned}$$

где О — оценка.

Итоговая оценка по курсу складывается из четырех элементов, входящих в оценку с разным весом. Формула оценивания выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{О итоговая} = & 0,1 \times \text{О самостоятельная работа} + 0,15 \times \text{О доклад} + \\ & + 0,25 \times \text{О эссе} + 0,5 \times \text{О экзамена,} \end{aligned}$$

где О — оценка.

В системе оценивания нет блокирующих элементов. Все виды оценивания оцениваются по 100-балльной шкале. Для преобразования оценок из 100-балльной шкалы в 10-балльную используется специальная шкала оценок (табл. 2). Итоговая оценка за учебную дисциплину округляется до целого числа. Все округления производятся в соответствии с общими математическими правилами.

Если студент получил итоговую оценку ниже «4», возможна пересдача экзамена в установленном в НИУ ВШЭ порядке.

Результаты оценивания работы студентов отражаются в единой таблице оценивания, специально подготовленной преподавателями. В ней приводятся все оценки, причем дифференцированно: по самостоятельной работе, докладу в музее, эссе, экзамену.

Таблица 2. Шкала перевода процентов в 10-балльную оценку

%	Оценка по 10-балльной шкале
91–100	10 (отлично, существенно превосходит ожидания)
81–90	9 (отлично, превосходит ожидания)
71–80	8 (отлично)
61–70	7 (хорошо)
51–60	6 (хорошо)
46–50	5 (удовлетворительно)
41–45	4 (удовлетворительно)
31–40	3 (неудовлетворительно)
21–30	2 (неудовлетворительно)
0–20	1 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания

Таблицы с критериями оценивания и максимальными баллами по каждому критерию составлены с использованием универсального подхода к оцениванию заданий, выполняемых студентами в рамках занятий, и подходят для всех заданий по курсу (табл. 3, 4).

Таблица 3. Критерии оценивания работ, выполненных студентами в рамках занятий

Обозначение критерия	Критерий оценивания работы на занятии	Количество баллов
K1	Соответствие продукта групповой/ индивидуальной работы заявленному содержанию	3
K2	Аргументированность представленной работы, соответствие принципу доказательности, опора на соответствующие академические и экспертные источники	3
K3	Соответствие продукта групповой/ индивидуальной работы требуемому формату	2
K4	Устная защита (представление) выполненной работы	2

Таблица 4. Критерии оценивания письменных работ,
выполненных студентами в рамках самостоятельной работы

Обозначение критерия	Критерий оценивания письменной работы	Количество баллов
K1	Обоснованность предложенного направления общественного прогресса, продвигаемого через искусство	2
K2	Корректность и конкретность концепций	2
K3	Обоснованность суждений, соответствие параметрам задания	2
K4	Аргументированность собственной позиции автора, ее доказательность	1,5
K5	Определение вариантов экспозиционного решения	1
K6	Логическая последовательность изложения	1
K7	Соответствие заданному объему	0,5

Методические рекомендации к курсу

Организационно-методические рекомендации

Формат изучения: смешанный. Курс состоит из лекционных занятий и семинаров, а также нескольких заданий для самостоятельной работы. Количество контактных часов: лекции — 24 ч, семинары — 24 ч (1 лекция и 1 семинар в неделю, 1–2-й модули — очно, 3-й модуль — онлайн, ЦОЭ — квизы, работа с литературой, проект). Предлагаемый курс можно проходить в очном, гибридном или дистанционном (с онлайн-занятиями) форматах.

Ожидаемое количество студентов: 20–25.

В рамках реализации курса используется платформа SmartLMS, где преподаватели размещают программу курса, студенты имеют доступ к необходимым ресурсам (источникам литературы, презентациям, записям лекций, описаниям домашних заданий и др.), а также могут подгрузить выполненное задание в систему.

Курс разделен на три содержательных блока. Для изучения каждого блока предполагается от трех до шести встреч. По запросу студентов может быть организована дополнительная встреча для проведения консультации по подготовке итоговых проектов, на которой студенты имеют возможность задать вопросы, а также представить свои наработки по проектам.

Программные средства. Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программы: Adobe Reader, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender, GIMP, Microsoft Windows 7 Professional RUS, Paint.NET. Для асинхронного общения студентов с преподавателем ведется телеграм-чат.

Материально-техническое обеспечение дисциплины. Включает набор демонстрационного оборудования, наличие беспроводного доступа в Интернет по сети Wi-Fi, персональный компьютер.

Особенности организации дисциплин для лиц с ОВЗ. В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ОВЗ (по их заявлению) могут предлагаться варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий (аудиоформат, субтитры и др.).

Содержательно-методические рекомендации

Тематическое планирование по курсу показано в табл. 5.

Таблица 5. Тематическое планирование по курсу

Занятие	Тема
1–3	Раздел 1. Агентность (самостоятельность) в искусстве в контексте социальных и культурных трендов
4	Раздел 2. Русское искусство XVIII века
5–6	Раздел 3. Русское искусство XIX века
7	Раздел 4. Русское искусство XX века
8–9	Раздел 5. Современное российское искусство. Живопись, графика, арт-объекты, коллажи, реди-мейды, NFT-искусство
10–12	Раздел 6. Формы экспозиции: концептуальные возможности
13–14	Защита итоговых проектов. Рефлексия

Банк необходимых источников по курсу:

- 1) литература по курсу;
- 2) рабочий журнал по курсу;
- 3) папка с материалами курса в облачном хранилище;
- 4) электронная доска для практических заданий.

Содержание курса

Раздел 1. Агентность (самостоятельность) в искусстве в контексте социальных и культурных трендов

Активное (преобразующее) поведение индивидов по отношению к социальному миру. «Агентность» как способность к самостоятельному проактивному действию, влияющему на социальные структуры в направлении, ими не детерминированном. Искусство как среда проявления и фактор формирования агентности. Формы и стратегии репрезентации визуального нарратива. Типология агентности в современном искусстве: 1) социальная трансформация; 2) эскапизм; 3) кризисная адаптация; 4) трансформация субъекта действия. «Поля агентности» (agency fields) современных художников. Причины обращения художников к агентному потенциалу искусства. Фактические взаимоотношения художников с социальной средой. Типологии и анализ произведений искусства в связи с внешними социально-экономическими условиями, трендами, контекстами, институтами (музеями, галереями, выставочными площадками и др.), акторами (художниками, дизайнерами, кураторами, менеджерами, искусствоведами, критиками, зрителями).

Раздел 2. Русское искусство XVIII века

Проблемы изучения русского изобразительного искусства Нового времени и его историография. Периодизация и историко-культурный контекст развития русской живописи XVIII в. Новые тенденции в живописи (сюжеты и образы, изобразительные средства и материалы, жанры). Новые тенденции в искусстве 1730-х годов. Подъем русской культуры в правление императрицы Елизаветы (1741–1761 гг.). «Елизаветинское барокко» 1740–1750-х годов: европейские эстетические принципы и их претворение в отечественном варианте стиля. Особенности идеологии Просвещения в России и ее влияние на искусство. Обращение к Античности как к общему с Европой наследию. Появление классицизма в России и его утверждение как ведущего стиля. Возникновение сентиментализма и предромантизма, их взаимоотношение с классицизмом. Подъем общественного статуса художника. Творчество Федора Рокотова (1735–1808 гг.),

основные этапы жизненного пути. Камерный портрет. Творчество Дмитрия Левицкого (1735–1822 гг.) и его типологическое многообразие. Левицкий и «старые мастера». Творчество Антона Лосенко (1737–1773 гг.). Обучение в Академии художеств, пенсионерство во Франции и Италии. Религиозные картины. Пейзажная живопись. Основные направления: городской пейзаж, виды парков, батальные сцены. Увлечение венецианской живописью.

Раздел 3. Русское искусство XIX века

Дифференциация стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в. Кризис классицизма. Начало периода эклектики. Русско-византийский стиль. Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Портретная и пейзажная живопись эпохи романтизма. Скульптура первой трети XIX в. Возникновение новых тенденций в исторической живописи второй трети XIX в. Творчество К.П. Брюллова и Ф.А. Бруни. Академизм и возникновение салонного искусства. Творческий путь А.А. Иванова. Изобразительное искусство в эпоху реформ. Утверждение метода критического реализма. «Бунт четырнадцати» в 1863 г., создание Артели художников. Просветительская программа Товарищества передвижных художественных выставок. Исторический стиль и его разновидности: необарокко, неоренессанс. Формирование неорусского стиля и возникновение художественной концепции модерна.

Раздел 4. Русское искусство XX века

Место и роль изобразительного искусства в культуре Серебряного века. Символизм в живописи рубежа веков: литературная теория и художественная практика. Стиль модерн в русском искусстве: архитектурный и сценический ансамбль, оформление интерьера и бытового предмета, переустройство жизни средствами искусства. Многообразие авангардных течений в русском искусстве 1910-х годов. Особенности эстетики авангарда. Государственная политика в области культуры. Декреты советской власти. Формирование пролетарского искусства. План монументальной пропаганды и проблема новаторства в искусстве. Агитационно-массовое искусство 1917–1920-х годов: плакат, фарфор, передвижная агитация, оформление городов. Массовые празднества первых лет ре-

волюции. Теория и практика конструктивизма. От конструкции к архитектуре и дизайну. Дизайнерские работы Л.С. Поповой, А.М. Родченко, В.Ф. Степановой, А.А. Экстер. Конструктивизм и театр. Художественные группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х годов.

Официальный метод в искусстве — социалистический реализм, продолжение традиций реалистической школы. Произведения Т.Н. Яблонской, А.А. Дейнеки, С.В. Герасимова, В.Е. Попкова, А.А. Мыльникова. Существование двух актуальных тенденций в искусстве 1960–1980-х годов: реализма и неофициального искусства. Влияние новых идеологических подходов на эстетику времен оттепели. Искусство периода оттепели: возвращение к наследию русского авангарда, западные влияния и индивидуальные творческие решения. Искусство «сурового стиля» и ценности молодого поколения 1960-х годов. Работы Н.И. Андронova, П.Ф. Никонова, Т.Т. Салахова, Г.М. Коржева. Формирование художественного рынка: проблема ориентации на образец и этического выбора. Зарождение московского концептуализма. И.И. Кабаков, В.Д. Пивоваров, Э.В. Булатов, А.В. Монастырский, Д.А. Пригов. Официальные и неофициальные выставки. Обновление салонного искусства. Неопрimitивизм и профессиональное искусство. Скульптура 1960–1990-х годов.

Традиционные ценности в искусстве: Б.М. Кустодиев, М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь, А.А. Мыльников, Е.Е. Моисеенко, И.С. Глазунов, З.К. Церетели.

Раздел 5. Современное российское искусство. Живопись, графика, арт-объекты, коллажи, реди-мейды, NFT-искусство

Многообразие творческих объединений и групп в изобразительном искусстве 2000–2010-х годов. Классическая школа Российской академии художеств. Реалистическое искусство, основанное на традиционных ценностях, как основа агентности. Живопись, графика, арт-объекты, коллажи, реди-мейды, инсталляции, стрит-арт, видео-арт, NFT-искусство. Инсталляции и перформансы как форма демонстрации произведений искусства. Постмодернизм и метамодернизм в изобразительном искусстве. Концептуальное искусство: особенности создания и экспонирования произведений. Специфика визуального восприятия современного искусства. Элитарное, традиционное и массовое искусство. Искусство и дизайн: демаркационная линия. Новые технологии и творческие процессы. Устойчивое искусство (sustainable art). Актуальные темы, к которым

обращаются современные художники: вариации на темы развития искусства в условиях Четвертой промышленной революции; проблемы одиночества, эскапизма, интернет-зависимости, онлайн-общения; аспекты социальной справедливости, потребительской избыточности, дефицита внимания, шаблонности мышления; вопросы цифровизации, роботизации, экологической политики и др. Фестивали, тематические выставки, арт-кластеры и биеннале современного российского искусства: «Арт-моссфера», «STENOGRAFFIA», «Выкса-фестиваль», «Место», фестиваль «Таврида. АРТ» и др. Премии в области современного искусства: «Иновация», Кандинского, Сергея Курёхина. NFT-арт: новые возможности для раскрытия потенциала «агентности» в сфере культуры.

Раздел 6. Формы экспозиции: концептуальные возможности

Музейно-выставочная практика. Традиции экспонирования работ в истории русского искусства: шпалерная развеска салона, передвижные выставки, специфика экспонирования живописи, графических произведений (рисунков, эстампов, эскизов и др.) и скульптуры, расстояние для обзора монументальных полотен.

Ведущие выставочные площадки русского искусства: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Гараж», Музей современного искусства «Эрарта», ЦСИ «Винзавод» и др. Выставки и их сценография. «Дизайн» и «архитектура». Определение концепции, планирование и дизайн экспозиции. Организация пространства в соответствии с социокультурными задачами. Пропедевтика и воображение. Язык и контекст. Художественная критика и ее влияние на художника и куратора. Различные системы видения и передачи изображения.

Практики и технологии музейной деятельности с использованием цифровых инструментов. Организация выставочного процесса. Технологии арт-менеджмента. Механизмы работы художественных институций. Реставрация и хранение художественных ценностей и предметов материальной культуры. Правовые основы художественного рынка. Основные принципы управления коллекцией (управленческий цикл, функции управления, методы и подходы в управлении), цифровые технологии, образовательные проекты. Информационно-методическая работа в музее, построение коммуникационной стратегии.

Рекомендуемая литература

Абанкина Т.В. Подходы к определению креативных индустрий // Творческие (креативные) индустрии: справочник / сост. Е.В. Зеленцова. М., 2022. С. 15–23.

Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001.

Алленов М. История русского искусства: в 2 т. Т. 2: Искусство XVIII — начала XX века. М.: Белый город, 2008.

Алпатов М.В. Русский жанр второй половины XIX века // Искусство. 1947. № 5. С. 63–85.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.

Афанасьева И.А. Лингвистическое поколение: логоцентричные практики в произведениях современных российских художников (2010–2022 гг.) // Шаги/Steps. 2023. Т. 9. № 3. С. 218–238.

Афанасьева И.А. «Художественный текст» в произведениях В.Е. Мавковского: риторические фигуры и визуальные тропы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 15: Искусствоведение. 2023. Т. 13. № 2. С. 255–272.

Афанасьева И.А., Сорокин П.С., Голощапов А.А. Агентность в современном европейском искусстве (2017–2023) в контексте социальных и культурных трендов: проявления и эффекты // Шаги/Steps. 2024. Т. 10. № 1. С. 341–362.

Бишоп К. Искусство инсталляции. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022.

Бобринская Е.А. Концептуализм. М.: Галарт, 1994.

Бобринская Е.А. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003.

Бондаренко Л.К. Основные адаптивные тенденции в современном отечественном искусстве рубежа веков: 1991–2011 гг.: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.04. М., 2016.

Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.

Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.

Герман М.Ю. Импрессионизм и русская живопись. СПб.: Аврора, 2005.

Геташвили Н.В. Европа. Живопись XX века (статья третья) // Современная Европа. 2008. № 2. С. 114–134.

Горина Т.Н. Русская жанровая живопись XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1964.

Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003.

Гройс Б. Под подозрением. Феноменология медиа. М.: Художественный журнал, 2006.

Дмитриева Н.А. Передвижники и импрессионисты // Из истории русского искусства второй половины XIX — начала XX века: сб. исследований и публикаций / под ред. Е.А. Борисовой, Г.Г. Поспелова, Г.Ю. Стернина. М.: Искусство, 1978. С. 18–39.

Иогансон Б.В. За мастерство в живописи. М.: Изд-во АХ СССР, 1952.

Как сделать образование двигателем социально-экономического развития? / Кузьминов Я.И., Фрумин И.Д., Абанкина И.В. и др.; рук. Я.И. Кузьминов; науч. ред. Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин, П.С. Сорокин. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.

Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие / Бирюкова С.С., Вишневский А.Г., Гимпельсон В.Е. и др. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018.

Кольчева В.А. Искусство оценки искусства: по результатам опроса художественного сообщества Санкт-Петербурга // Социологические исследования. 2019. № 11. С. 100–109.

Кузьминов Я.И., Сорокин П.С., Фрумин И.Д. Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования // Форсайт. 2019. Т. 13. № 2. С. 19–41.

Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.

Мерцалова Т.А., Сорокин П.С., Фрумин И.Д., Позднухова Е.А. Преподавание основ доказательного управления и анализа образовательной политики: опыт магистерской программы «Доказательное развитие образования». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023.

Мутья Н.Н. Театральность русской салонно-академической живописи второй половины XIX в. // Научные труды. Вып. 28: Проблемы развития отечественного искусства. 2014. Январь/март. СПб., 2014. С. 58–67.

Нестерова Е.В. Товарищество передвижников. Демократический реализм. М.: Кучково поле, 2018.

Обухов А.С., Овакимян Е.В. Майнор «Стань профессором: мастерство преподавания в цифровую эпоху»: развитие педагогических компетенций у студентов непедагогических направлений подготовки. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023.

Петров В.А. Василий Перов: творческий путь. М.: Трилистник, 1997.

Пикулев И.И. Русское изобразительное искусство. М.: Просвещение, 1977.

Поланин Р. Self-organizing, или Пересобирая самоорганизацию // Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России. 2000–2020. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. С. 40–47.

Родькин П.Е. Метамодернистский аттракцион. Искусство, архитектура, дизайн, кино, политика. М.: Совпадение, 2021.

Русская жанровая живопись XIX — начала XX века / под ред. Т.Н. Гориной. М.: Искусство, 1964.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. М.: АСТ-Пресс: Галарт, 2001.

Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Советский художник, 1980.

Сорокин П.С., Фрумин И.Д. Образование как источник действия, совершенствующего структуры: теоретические подходы и практические задачи // Вопросы образования. 2022. № 1. С. 116–137.

Сорокин П.С. Проблема «агентности» через призму новой реальности: состояние и направления развития // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 103–114.

Сорокин П.С. Социологическая теория: вызовы и возможности российской социологии // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 12–23.

Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX века. М.: Советский художник, 1984.

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. М.: Искусство, 1991.

Флигстин Н., Макадам Д. Теория полей. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022.

Экштут С.А. Шайка передвижников: история одного творческого союза. М.: Дрофа, 2008.

Alexander E.P., Alexander M., Decker J. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. 3rd ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2017.

- Ambrose T., Paine C.* Museum Basics. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012.
- Cavazzoni F., Fiorini A., Veronese G.* How Do We Assess How Agentic We Are? A Literature Review of Existing Instruments to Evaluate and Measure Individuals' Agency // Social Indicators Research. 2021. Vol. 159. No. 3. P. 1125–1153.
- Dow R., Warran K., Letrondo P., Fancourt D.* The Arts in Public Health Policy: Progress and Opportunities // The Lancet Public Health. 2023. No. 8 (2). P. 155–160.
- Fligstein N., McAdam D.* Toward a General Theory of Strategic Action Fields // Sociological Theory. 2011. No. 29 (1). P. 1–26.
- Fried M.* Art and Objecthood: Essays and Reviews. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
- Furuta J., Meyer J.W., Bromley P.* Education in a Postliberal World Society. The Oxford Handbook of Education and Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Gell A.* Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Genoways H.H., Ireland L.M., Catlin-Legutko C.* Museum Administration 2.0. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2014.
- Jackson D.* The Wanderers and Critical Realism in Nineteenth-Century Russian Painting. N.Y.: Manchester University Press, 2006.
- Latham K., Simmons J.* Foundations of Museum Studies: Evolving Systems of Knowledge. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2014.
- Layton R.* Art and Agency: A Reassessment // The Journal of the Royal Anthropological Institute. 2003. Vol. 9. No. 3. P. 447–464.
- Parker J.N., Corte U.* Placing Collaborative Circles in Strategic Action Fields: Explaining Differences between Highly Creative Groups // Sociological Theory. 2017. No. 35 (4). P. 261–287.
- Piacente M., Lord B.* Manual of Museum Exhibitions. 2nd ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2014.
- Popescu L., Albă C.* Museums As a Means to (Re)make Regional Identities: The Oltenia Museum (Romania) As Case Study // Societies. 2022. Vol. 12. No. 4. P. 110.
- Seidel M.F.* Contemporary Art: Art and Life // Multidisciplinary Core Scientific Knowledge Magazine. 2016. Vol. 7. P. 52–62.
- Self R.* The Architecture of Art Museums: A Decade of Design: 2000–2010. L.: Routledge, 2014.
- Sorokin P.S.* The Promise of John W. Meyer's World Society Theory: "Otherhood" through the Prism of Pitirim A. Sorokin's Integralism // The American Sociologist. 2020. Vol. 51. No. 4. P. 506–525.

Sorokin P.S., Afanaseva I.A., Goloshchapov A.A. Art and Agency in the Era of De-Structuration: Exploring a New Field // Integrative Psychological and Behavioral Science. 2024. Vol. 58. P. 204–220.

Eck van C. Art, Agency and Living Presence: From the Animated Image to the Excessive Object. Leiden: Leiden University Press, 2015.

Приложение. Пример доклада в музее

«Настройки-3»: Путешествие во времени и пространстве. Услышать цвет и увидеть музыку

Выставка «Настройки-3» в Доме культуры «ГЭС-2» развивает тему камерных сюжетов о синтезе музыки, инсталляции, кино, визуального искусства и архитектуры, начатую в проектах «Настройки» и «Настройки-2». Название выставки, с одной стороны, символизирует процесс настройки аудитории, индивидуальной оптики на восприятие современного искусства, а с другой — акцентирует идею «настройки» кураторов на конкретное выставочное пространство. Кроме того, «настройки» в музыке ассоциируются с атмосферой, динамикой, ритмом.

«Настройка» — многоуровневый процесс, поэтому серия выставок демонстрирует разнообразные ситуации настраивания. Первая серия «Настроек» в ГЭС-2 представляла исключительно аудиоконпозиции современных музыкантов, неожиданные и непохожие акустические ситуации. Затем цикл «Настройки-2» объединил внутреннюю архитектуру здания, свет и девять звуковых инсталляций современных российских композиторов. Авторы проектов «Настройки» и «Настройки-2»: композиторы Э. Артемьев, Д. Власик, О. Гудачев, Д. Звездина, В. Курентзис, В. Раннев и другие. В первых двух выставочных проектах музыка играла главную роль.

Выставка «Настройки-3», представленная на цокольном этаже Дома культуры «ГЭС-2», состоит из семи независимых, специально построенных гигантских деревянных фрипортов¹⁴, в каждом из которых присутствуют три части: 1) павильон, напоминающий гигантский транспортный контейнер для перевозки крупногабаритных грузов; 2) объекты (произведения искусства старых мастеров и современных художников); 3) музыка. Каждый павильон рассказывает собственную историю и характе-

¹⁴ Фрипортизм — это институциональное местонахождение постоянного прерывания ценностного процесса. См. подробнее: *Хайденрайх Ш.* Фрипортизм как стиль и идеология: постинтернет и спекулятивный реализм. <https://spectate.ru/freeporatism/>. (дата обращения: 06.01.2023).

ризуется индивидуальной визуальной и звуковой реальностью, а семь знаковых музыкальных произведений XII–XX вв. разных композиторов, от Хильдегарды Бингенской до Дмитрия Шостаковича, звучащие в залах, предполагают различные ситуации прослушивания. Примечательно, что дизайн каждого фрипорта уникален и отражает характер звучащей музыки: интервалы колебаний звуков, их частота задают ритм углублений и «вертикальных ребер» фрипортов. У каждого павильона — индивидуальная форма. В их цветах зашифрованы максимальные значения звуковой волны музыкальных композиций: оттенки павильонов (синий, серый, зеленый, фиолетовый и др.) соответствуют самой высокой ноте.

Первый павильон («Штраус/Шёнберг») демонстрирует камерное восприятие музыки. Иоганн Штраус — король вальсов XIX в., однако аранжировка «Императорского вальса» Арнольда Шёнберга позволяет уловить звучание XX в. Пространство павильона напоминает венский салон, меблированную гостиную, отсылая к подзаголовку выставки («Общество частных музыкальных представлений»): пианино, орнаменты, живописный триптих «Парадный вход / Мэпп и Лючия / Мэпп» в стиле ар-нуво, ассоциирующийся с декорациями и воспринимающийся как часть стены, Люси Маккензи (2011); реплика «Пробы и ошибки» Мередита Фрэмптона (1939); офорты Джованни Баттиста Пиранези с изображением виллы Д'Эсте в Тиволи, саркофагов, классических мраморных ваз и канделябров (1778); фанерные доски в виде обоев с растительным орнаментом Марка Камиля Шемовича (2014), серия «Два перехода» Ирины Наховой (1974); работа «Грусть» в образе шута Владислава Мамышева-Монро и Валерия Кацубы из серии «Всякая страсть слепа и безумна» (2001) и рядом с ней — воссозданное место для фотографии. Семь стульев в зале соответствуют партитуре семи музыкальных инструментов, на которых исполняется вальс. Порядок экспонирования, освещение, планировка предопределяют наше восприятие представленных произведений. Ощущение избыточности предметов, декоративности, театральности, китчевости — отличительные черты первого зала.

Интерьер следующего павильона («Бетховен») напоминает звукозаписывающую студию. Звуковые коробки режиссеров, зеленый световой экран-хромакей, триптих с повторяющимся идиллическим дачным пейзажем Олега Васильева из серии «Стихи Всеволода Некрасова» (1991), проект «Аркадия» фотографа Анастасии Цайдер с декоративной растительностью города-сада (2016–2021), кинетический цикл «Обратная

перспектива» Франсиско Инфанте-Арана (1984–1986), «Романтический морской пейзаж II» Ивана Чуйкова (1989) с объединением различных стилей в искусстве (классицизм, романтизм, импрессионизм, абстракция и т.д.) в одной картине создают ощущение природного ландшафта. Выход за пределы природы, поиск вариаций и процесс повторения отражают связь концепции выставочного пространства с личностью Людвига ван Бетховена. Именно Бетховен, несмотря на глухоту, стал ключевой фигурой классической музыки и оказал значительное воздействие на развитие симфонизма XIX и XX вв. Вариативность, образы природы в искусстве, синтетическое соединение элементов искусственного и естественного, взаимодействие природы и человека, фрагментарность, кинематографичность, дисгармония, ощущение тревожности формируют пафос второго зала.

Застывшему мгновению в одном из номеров гостиницы «Венец» в Ульяновске в 1970 г. посвящен следующий зал — «Шостакович». У входа в зал — фотография Всеволода Тарасевича «Двенадцатая симфония» (1961). Подобная концепция инсталляции неслучайна: выбран момент в 1970 г., в 100-летний юбилей В.И. Ленина, за год до того, как Шостакович завершил свою последнюю «Пятнадцатую симфонию». Кроме того, обстановка, запечатленная на фотографии, напоминает интерьер картины И. Бродского «В.И. Ленин в Смольном» (1930). Гостиница «Венец» представлялась эталоном советского модернизма. Воссоздавая фрагмент трехкомнатного номера люкс гостиницы «Венец» по старым фотографиям (красная обивка мебели, телефон, лампа, ветка сосны в хрустальной вазе, газеты), автор инсталляции Кирилл Глущенко реконструирует дух эпохи, в которую творил Шостакович. Третий павильон характеризуют напряженность внутренней жизни, тревожность, советская обыденность. Номер в гостинице без броских архитектурных излишеств выступает здесь метафорой брежневской эпохи.

Четвертый павильон — тотальная инсталляция, где средневековые мистические хоралы бенедиктинской монахини Хильдегарды Бингенской усиливают эмоциональный эффект от проекта современного российского художника Ирины Кориной «Камуфляж». Это единственный павильон с круговой траекторией осмотра, напоминающей паломнический путь. Кроме того, сочинения Хильдегарды Бингенской, единственные из всех представленных на выставке, не имеют отношения к устоявшейся классической музыкальной традиции. Хильдегарда Бингенская в

XII столетии впервые в истории западноевропейской музыкальной традиции стала сочинять музыку на собственные тексты, соединяя слово и изображение. Входя в помещение, зритель попадает в коридор театрального фойе или отеля начала 2000-х годов. Среди узоров на обоях можно увидеть повторяющиеся фотографии прячущихся людей в одеждах викторианской эпохи. Светильники, клетчатые сумки, баулы, меховые шубы, кепки, рингтоны мобильных телефонов создают выразительный, тревожный антураж эпохи. Инсталляция, созданная И. Кориной в 2001 г., была специально изменена для нового выставочного пространства в «ГЭС-2» в 2022 г.: меняется контекст, инсталляция предполагает круговой обход, появляется звук. Китчевый орнамент стен, камуфляж сумок, детонатор телефона создают тревожный, затерянный, полузабытый мир «бытового чистилища» четвертого выставочного пространства.

Павильон Роберта Шумана состоит из двух залов и посвящен безумию, нарушению восприятия, тревогам, постепенному отдалению от реальности. Последнее сочинение Шумана «Вариации духа», звучащее в пятом зале, было написано композитором в 1854 г., через день после неудачной попытки самоубийства. Судьба композитора рифмуется с образами, представленными в этом павильоне. Портреты (1903–1904), написанные Михаилом Врубелем, были созданы в сумасшедшем доме в период продолжительной душевной болезни. Немецкий художник Герхард Рихтер в «Голове женщины в профиль» (1966) сочетает сдвиги и искажения с идеальной фотографией. Синди Шерман в «Безымянных кадрах из фильмов» (1980) изменяет привычные образы. Так, на романтическом пейзаже вместо моря и скал запечатлены небоскребы, что привносит ощущение неуверенности и тревожной напряженности. «Серая фигура» (1957) Альберто Джакометти и «Эскиз к портрету» (1953) Фрэнсиса Бэкона демонстрируют неустойчивость внутреннего мира человека, галлюцинации, отчаяние. «Наклоненное дерево» (2002–2008) Шэннон Эбнер изменяет состояние сознания. На экране старинного телевизора демонстрируется немой фильм Карла Хайнца Мартина «От рассвета до полуночи» (1920) по сценарию немецкого экспрессиониста Георга Кайзера. Главный персонаж, украв деньги в банке, сходит с ума. Во втором зале — инсталляция Ирины Кориной «Unrangst» (2003/2022) (нем. «иррациональный страх»), которая позволяет проверить вестибулярный аппарат, пройдя по шаткому, проваливающемуся деревянному полу. Черная черта, которая не предполагалась в первом варианте, позволяет разграничить простран-

ство на «балансирующее» и «устойчивое». Проекция на потолок создает ощущение нестабильности, неустойчивости, страха. Дизайн помещения напоминает дачные крыши 2000-х годов. Кажется странным, попав в павильон, оказаться снова снаружи (на улице). Смещенная перспектива, сумасшествие, условное безумие, измененное состояние сознания, дезориентация, неустойчивость, нарушение пространственных координат — определяющие черты фрипорта Шумана.

Шестой павильон (самый лаконичный) — место, где встречаются Ференц Лист и Эль Лисицкий. Во фрипорте реконструирован павильон Лисицкого, созданный для демонстрации авангардного искусства в одной из галерей Международной выставки в Дрездене в 1926 г. В отличие от предыдущих павильонов, здесь представлена не инсталляция, а готовое выставочное решение. Игра цвета (серый — соединение белого и черного), форм (круги, овалы, линии) в сочетании с новаторской атональной музыкальной композицией, пьесой «Серые облака» Ференца Листа (1881), размывающей мажорно-минорную систему, делают этот павильон настоящим произведением искусства. Музыкальный и художественный образы сливаются в единый мотив, посвященный первопроходцам авангарда. Кинетизм, пересмотр привычных взглядов на искусство, художественная революция — основной блок идей шестого зала.

Немецкий композитор Рихард Вагнер специально продумывал и контролировал условия слушания своих сочинений. В седьмом павильоне звучит вступление к опере «Тристан и Изольда» — ключевому произведению в истории музыки, предвосхитившему музыкальную культуру XX в. Произведения в зале отсылают зрителя ко времени сочинения музыки. Скульптура Наири Баграмян «Иссякающий. Ущелье» (2018) — полупрозрачный арт-объект из стекла, закрепленный крупными цинковыми скобами на стене, напоминающий замерзшее дерево в горном ущелье, — соответствует мотиву вечного томления, неустойчивости тристановского образа. Фотографии пустых театров «Кастро» (1992) и «Стэнли» (1978) японского фотографа Хироси Сугимото, освещающая помещение и создавая камерную атмосферу часовни, хранят воспоминания о представлениях оперы Вагнера. Из окна, расположенного вверху павильона, льется красный свет. Во фрипорт пускают только по два человека, что позволяет оказаться на месте Людвига II Баварского, слушавшего оперы Вагнера в пустом театре. Необычное эмоциональное впечатление, отрешенность, экзальтация являются отличительными чертами последнего зала.

Отдельно хочется отметить желание кураторов создать разные условия прослушивания. В первом зале вальс Штрауса/Шёнберга звучит из патефона с виниловой пластинкой. Струнный квартет Бетховена № 14, записанный на магнитофонную ленту, исполняется в студии звукозаписи. Песнопения Хильдегарды Бингенской звучат в наушниках из плеера, что позволяет создать два вида посещения этого павильона (со звуком и без). В залах Шостаковича, Шумана и Листа источник звука не виден зрителю. В павильоне Вагнера две дюжины небольших колонок на ножках создают ощущение церковного хора. Многие произведения записаны специально по заказу фонда V-A-C, некоторые взяты из архивов фирмы «Мелодия». Интересно, что павильоны пронумерованы и названы именами композиторов, однако диспозитив не предполагает четкого следования по маршруту — перемещаться между павильонами можно свободно. Кроме того, порядок инсталляций не связан с линейным повествованием, географией или хронологией появления музыкальных сочинений (например, зал Хильдегарды Бингенской идет после зала Штрауса/Шёнберга, а зал Шостаковича предшествует залу Листа).

Внутри каждого из павильонов создается особое пространство, связанное с определенными ситуациями — биографическими, историческими, художественными, тематическими. Полное отсутствие этикетаж, экспликаций, подписей, привычных для посетителей традиционных музейных экспозиций, дает возможность воспринимать произведения и музыку в «Настройках-3» вне определенного исторического контекста. «Свободная интерпретация» — отличительный способ восприятия этой выставки и современного искусства¹⁵. Общее для каждого фрипорта — смена эпох, интуитивный поиск новых отправных точек, тревожность, бессознательность, загадочность, экспериментальность, эстетическая нетривиальность, избыточность, китч. Каждое из этих качеств напрямую связано с названием выставки.

Музейно-выставочное пространство «Настройки-3» ярко отражает идею куратора как художника. У каждого павильона — свой куратор, определяющий индивидуальный уровень концептуальности каждого зала. Коллективная работа кураторов в этом проекте не менее важна, чем произведения художников и композиторов. Именно кураторы, а не художники определяли «уникальное авторское высказывание» — части

¹⁵ Тем не менее в буклете есть обширный кураторский текст, где описан контекст.

цикла, их дизайн, музыкальные связи тотальных инсталляций, произведений искусства. Показательно, что музейные произведения, представленные на выставке, редко встречаются в рамках единой экспозиции. Здесь собраны работы из коллекции фонда V-A-C, собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, «Мультимедиа Арт Музея», коллекции «OVCHARENKO», частных коллекций.

Отличительной чертой выставки, как и практически всех проектов фонда V-A-C, является междисциплинарность. Это современный синтетический проект, связанный с переломными эпохами, затрагивающий различные уровни восприятия зрителя и формирующий качества человеческого потенциала. Тесно сплетенные образы пространства, квинтэссенции звуков, музыки, изображений заставляют задуматься о принципах и привычных ракурсах произведений искусства. Арт-объекты и музыка обостряют осознание отношений между зрителем и пространством (пропорциями павильона, его высотой, шириной, цветом стен и освещением), переводят внимание зрителя на процесс восприятия. Стремление кураторов объединить искусство и повседневность, музыку, архитектуру и визуальное искусство приводит к новому пониманию роли зрителя и новой механике взаимодействия с искусством.

Один из сильнейших университетов страны приглашает на бюджетные места

Институт образования НИУ ВШЭ предоставляет уникальную возможность для профессионального развития и карьерного роста. Образовательные программы построены с учетом научных разработок и изменений в законодательстве. Среди преподавателей — ведущие российские и зарубежные ученые, признанные эксперты-практики российского образования.

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Для будущих ученых

■ Трек «Магистратура — аспирантура»

Период обучения: 5 лет

Форма обучения: очно-заочная

Для старта карьеры в образовании

Период обучения: 2 года.

Форма обучения: очная

■ «Доказательное развитие образования»

Академический руководитель — В.А. Мальцева

■ «Обучение и оценивание как наука»

Академический руководитель — Д.А. Грачева

Научный руководитель — Е.Ю. Карданова

■ «Педагогическое образование»

Академический руководитель — Ю.Н. Корешникова

Для руководителей вузов и школ

Период обучения: 2,5 года

Форма обучения: очно-заочная

■ «Управление в высшем образовании»

Академический руководитель — Н.К. Габдрахманов

■ «Управление образованием»

Академические руководители — Н.В. Исаева, А.А. Кобцева

■ «Цифровая трансформация образования»

Академический руководитель — А.А. Кобцева

Обучение осуществляется как бесплатно на бюджетной основе, так и с оплатой на договорной основе. Работникам бюджетных учреждений предоставляется 50%-я скидка на обучение при поступлении на коммерцию.

Департамент образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ:

<https://ioe.hse.ru/masters>

Тел.: +7 495 772-95-90 (доб. 23094, 23452)

АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Институт образования НИУ ВШЭ приглашает к поступлению в уникальную для России Аспирантскую школу по образованию. Аспирантская школа открывает возможность проводить исследования на стыке наук, применяя междисциплинарный подход. После защиты соискатели получают степень кандидата наук НИУ ВШЭ об образовании / PhD HSE in Education

Преимущества программы:

- ✓ Практика исследований и возможность трудоустройства с первых дней
- ✓ Система финансовой поддержки аспирантов
- ✓ Онлайн-стажировки в ведущих мировых университетах по теме исследования
- ✓ Доступ ко всем образовательным и академическим ресурсам ВШЭ
- ✓ Трек по «Измерениям и оцениванию в образовании»
- ✓ Регулярные презентации новых исследований

Школа предлагает две формы обучения и подготовки диссертации:

Классическая аспирантура — для тех, кто хочет полностью сфокусироваться на развитии научной карьеры. Это очная аспирантура, дающая все плюсы обучения в аспирантской школе: статус аспиранта, комплексную поддержку на протяжении всего периода обучения и подготовки диссертации, возможность трудоустройства в центры и проекты Института образования и т.д.

Профессиональная аспирантура — для тех, кто уже нашел себя в бизнес- и управленческих структурах сферы образования. Эта очная программа дает возможность совмещать обучение с занятостью вне стен Института.

Как поступить?

Подробная информация на сайте: <https://aspirantura.hse.ru/ed/howtoapply>

Обучение очное и бесплатное — 3 года.

Аспирантская школа по образованию:

<https://aspirantura.hse.ru/ed>

Тел.: +7 495 772-95-90 (доб. 22714)

Учебное издание

*Серия учебно-методических пособий
«Подготовка профессионалов для нового образования»*

Выпуск 11

Афанасьева Ирина Анатольевна, Сорокин Павел Сергеевич

**КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ
КУРАТОРСТВА В СФЕРЕ ИСКУССТВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»**

Редактор И. Гумерова
Корректор О. Шестопалова
Компьютерная верстка: Н. Пузанова
Дизайн обложки: В. Коршунов

Подписано в печать 25.12.2024. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 2,9. Уч.-изд. л. 2,5. Тираж 100 экз.
Изд. № 2918

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел.: +7 495 772-95-90 доб. 15285

Институт образования
101000, Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10
Тел.: +7 495 623-52-49
ioe@hse.ru

Отпечатано ООО «Фотоэксперт»
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42