

**Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»**

Факультет Управления социокультурными проектами

УТВЕРЖДЕНО

Ректор ОАНО «МВШСЭН»

Электронная подпись

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Кураторство музыкальных проектов»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства»

Магистратура

(уровень образования)

38.04.02 Менеджмент

(код, наименование направления подготовки/специальности)

Очная форма обучения

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2022 г.

Москва, 2021 г.

Автор-составитель:

Преподаватель МГК им. П.И. Чайковского
и ОАНО «МВШСЭН»

Тарнопольский В.В.

Заведующий кафедрой
менеджмента и культурной
политики

Доктор экономических
наук, кандидат
исторических наук,
профессор

Бессолицын А.А.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента и культурной политики; протокол № 2 от 15.02 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические материалы для освоения дисциплины
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
 - 6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация
 - 6.4. Интернет-ресурсы
 - 6.5. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК-1.1 Компетентен в вопросах музыкально-теоретических концепций
ПК-4	Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	ИПК-4.1 Применяет на практике знание основ управления в сфере культуры и искусства

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код компонента компетенции	Результаты обучения
ИУК-1.1	на уровне знаний: знать ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкальноисторического процесса
	на уровне умений: уметь излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства
	на уровне навыков: владеть методом конкретноисторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры
ИПК-4.1	на уровне знаний: знать социальные факторы и этику управления в сфере культуры и искусства
	на уровне умений: уметь осуществлять управленческие функции в сфере культуры и искусства
	на уровне навыков: владеть культурой делового этикета

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» является обязательной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры в соответствии с учебным планом.

Общий объем дисциплины: 10 З.Е. (360 ак.ч., 270 астр.ч.);

Количество академических и соответствующих им астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 56 ак.ч. (42 астр.ч.); на самостоятельную работу обучающихся: 232 ак.ч. (174 астр.ч.).

Дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Теория музыкального кураторства», «Музыкальное кураторство: кейс-стади», «Методология исследований музыки», «Кураторское письмо», «Начала музыкальной теории», «Ознакомительная практика», «Практика по профилю профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

Дисциплина реализуется с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения					
№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.			Форма текущего контроля
		Всего	Контактная работа обучающихся с	СР	

			преподавателем по видам учебных занятий					успеваемости, промежуточной аттестации
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Теории кураторства	42	2		6		34	УО
Тема 2	Концептуальная часть проекта	41	2		6		33	УО
Тема 3	Взаимодействие с другими участниками проекта	41	2		6		33	УО
Тема 4	Публичные стратегии музыкального кураторства	40	2		5		33	УО
Тема 5	Кураторство музыкальных проектов в непрофильных средах	43	4		6		33	УО
Тема 6	Научные и просветительские музыкально-кураторские проекты	41	2		6		33	УО
Тема 7	Издательское дело	40	2		5		33	УО
Промежуточная аттестация		72						Э
Всего:		360/10	16		40		232	

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях;

УО - устный опрос;

Э – экзамен.

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	Теории кураторства	Базовые идеи работ Ханса-Ульриха Обриста, Виктора Мизиано, Николя Буррио, Карстена Шуберта, Паскаля Гилена и др.
Тема 2	Концептуальная часть проекта	Кураторство как ре-актуализация архива. Кураторская политика институций как средство развития культурного ландшафта. Работа с «гением места» и формирование идентичности. Стратегии составления программы концерта, абонемена, фестиваля. «Чистое искусство» versus коммерция: баланс между интересами профессионального сообщества и публики. Политика культурного разнообразия и социального представительства. Отбор участников из регионов. Отбор участников из других стран. Идеология глобальных фестивалей. Ребрендинг музыкальной институции
Тема 3	Взаимодействие с другими	Куратор как комиссар и интендант. Куратор и директор. Независимый куратор и институциональный сотрудник. Общение с композиторами и исполнителями. Опен-коллы, отборы и прослушивания. Трекеры и другие инструменты командной

	участниками проекта	работы. Куратор как координатор и арбитр. Этика кураторского взаимодействия. Механизм коллективного кураторства. Делегирование кураторства.
Тема 4	Публичные стратегии музыкального кураторства	Публичный образ куратора: импрессарио, инфлюэнсер, бизнесмен, публичный интеллектual, просветитель.
Тема 5	Кураторство музыкальных проектов в непрофильных средах	Особенности курирования музыкальных программ в арт-институции и в театре. Кураторство «параллельных проектов» больших фестивалей. Работа над междисциплинарными проектами. Кураторство музыкальных интернет-проектов. Медиа-ресурсы как инициаторы кураторских проектов.
Тема 6	Научные и просветительские музыкально-кураторские проекты	Куратор как разработчик музыкального курса. Кураторство научных конференций. Разработка образовательной и дискуссионной программы музыкального фестиваля.
Тема 7	Настоящее и будущее музыкального кураторства	Эволюция музыкального кураторства. Обзор современной литературы о кураторских практиках. Целеполагание и «миссия» куратора музыкальных проектов. Преимущества и недостатки «куратороцентричности» фестивального движения

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема занятия		Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1	Теории кураторства	Устный опрос
Тема 2	Концептуальная часть проекта	Устный опрос
Тема 3	Взаимодействие с другими участниками проекта	Устный опрос
Тема 4	Публичные стратегии музыкального кураторства	Устный опрос
Тема 5	Кураторство музыкальных проектов в непрофильных средах	Устный опрос
Тема 6	Научные и просветительские музыкально-кураторские проекты	Устный опрос
Тема 7	Издательское дело	Устный опрос

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть как текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников рекомендуется делать на основе интересов обучающихся в группе.

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине основывается на аналитической работе с текстом источника по теме пройденного занятия и включает подготовку к обсуждению избранного текста по каждой из тем в структуре дисциплины.

Для подготовки к практическим занятиям обучающийся использует список основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы.

Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2 и 4 семестрах. Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет по структуре состоит из двух теоретических вопросов. Для проверки знаний обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы.

На подготовку ответа по билету обучающемуся отводится не более 30 минут. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 15 минут на каждого обучающегося.

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор оценивания	Критерий оценивания
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК-1.1	Высокий уровень (Отлично/ Зачтено): 1) Знает ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкальноисторического процесса 2) Умеет излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства 3) Владеет методом конкретноисторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры
ПК-4	Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	ИПК-4.1	Высокий уровень (Отлично/ Зачтено): 1) Знает социальные факторы и этику управления в сфере культуры и искусства 2) Умеет осуществлять управленческие функции в сфере культуры и искусства 3) Владеет культурой делового этикета

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Тема эссе, по которой обучающийся готовит итоговую работу по дисциплине, обучающийся выбирает из списка примерных тем для эссе или формулирует самостоятельно, предварительно согласовав с преподавателем.

Вопросы для устного экзамена

- 1) Принципы кураторства Ханса-Ульриха Обриста;
- 2) «Дружеское кураторство» Виктора Мизиано;
- 3) Принципы арт-кураторства в академической музыке;
- 4) Кураторство как ре-актуализация архива;
- 5) Кураторская политика институций как средство развития культурного ландшафта;
- 6) Работа с «гением места» и формирование идентичности;
- 7) Подходы к составлению программы концерта;
- 8) Принципы составления музыкального фестиваля и абонемента;
- 9) «Чистое искусство» versus коммерция в классической музыке: баланс между интересами профессионального сообщества и публики;
- 10) Политика культурного разнообразия и социального представительства в музыкальных организациях и проектах;
- 11) Идеология глобальных фестивалей;
- 12) Ребрендинг музыкальной институции;
- 13) Куратор как комиссар и интендант;
- 14) Взаимодействие куратора и директора институции;
- 15) Преимущества и препятствия работы независимого куратора и институционального сотрудника;
- 16) Работа куратора с композиторами и исполнителями;
- 17) Проведение опен-коллов, отборов и прослушиваний;
- 18) Этика кураторского взаимодействия. Куратор как координатор и арбитр;
- 19) Механизм коллективного кураторства;
- 20) Делегирование кураторства как социальный и эстетический жест;
- 21) Куратор как координатор и арбитр;
- 22) Публичный образ куратора: импрессарио;
- 23) Куратор как инфлюэнсер;
- 24) Куратор-бизнесмен;

- 25) Куратор в роли публичного интеллектуалла и просветителя;
- 26) Особенности курирования музыкальных программ в арт-институции;
- 27) Особенности курирования музыкальных программ в драматическом театре;
- 28) Особенности курирования концертных программ в музыкальном театре;
- 29) Кураторство «параллельных проектов» больших фестивалей;
- 30) Работа музыкального куратора в команде междисциплинарного проекта;
- 31) Музыкальное кураторство в онлайн-пространстве;
- 32) Медиа-ресурсы как инициаторы кураторских проектов;
- 33) Кураторство научных конференций;
- 34) Дискуссии о музыке: организация, сценарий, проведение;
- 35) Разработка образовательной программы музыкального фестиваля (лекции, мастер-классы);
- 36) Куратор книжной серии о музыке: специфика знаний и навыков;
- 37) Эволюция музыкального кураторства;
- 38) Обзор современной литературы о кураторских практиках;
- 39) Целеполагание и «миссия» куратора музыкальных проектов;
- 40) Преимущества и недостатки «куратороцентричности» фестивального движения.

Шкала оценивания

Отлично/ Зачтено – 5 (70-100 баллов);
 Хорошо/ Зачтено – 4 (60-69 баллов);
 Удовлетворительно/ Зачтено – 3 (50-59 баллов);
 Неудовлетворительно/ Не зачтено – 2 (0-49 баллов).

Преподавателям предлагается оценить итоги промежуточной аттестации по 5 критериям выставляя за каждый критерий до 20 баллов:

Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка (баллы)
1. показывает незаурядные способности обучающегося к критическому мышлению, анализу фактов и проблем; 2. демонстрирует креативные способности обучающегося, знание широкого круга классической и современной научной литературы; 3. отличается новизной и полностью соответствует заявленной теме; 4. доказывает навык обучающегося ставить исключительно ясные и уместные цели исследования, объединять детали в системное целое; 5. демонстрирует исключительно ясную логику и хорошее творческое мышление обучающегося, содержит убедительную аргументацию. 6. включает аргументированное заключение с ясным изложением ключевых выводов исследования и изложением решения поставленной в исследовании научной проблемы; 7. не содержит стилистических погрешностей.	Высокий уровень освоения компетенций	Зачтено/ Отлично (70-100 баллов)
1. показывает способность обучающегося к критическому мышлению, новизну понимания предмета; 2. демонстрирует знание классической и современной научной литературы; 3. соответствует заявленной теме; 4. содержит постановку уместных целей исследования; 5. отличается последовательностью изложения и умением объединять детали в целое; 6. включает аргументированное заключение с перечислением основных выводов исследования; 7. содержит незначительные стилистические погрешности.	Средний уровень освоения компетенций	Зачтено/ Хорошо (60-69 баллов)

1. показывает удовлетворительное понимание уместных проблем и контекстов, 2. демонстрирует умение обучающегося подбирать адекватную для целей исследования научную литературу; 3. соответствует заявленной теме; 4. доказывает способность обучающегося ставить ясные и достижимые цели исследования; 5. демонстрирует попытку последовательного изложения и объединения деталей в целое; 6. содержит не вполне успешную попытку написать аргументированное заключение; 7. содержит значительные стилистические погрешности.	Низкий уровень освоения компетенций	Зачтено/ Удовлетворительно (50-59 баллов)
1. показывает неадекватное понимание обучающимся фактов и проблем; 2. демонстрирует наличие у обучающегося некоторого знания классической и современной научной литературы; 3. не полностью соответствует заявленной теме; 4. включает достижимые, но ограниченные цели исследования; 5. демонстрирует отсутствие умения обучающегося выдерживать структуру аргументации; 6. не всегда имеет уместное заключение. 7. содержит большие стилистические погрешности, мешающие восприятию текста	Компетенции не освоены	Незачтено/ Неудовлетворительно (0-49 баллов)

5. Методические материалы по освоению дисциплины

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся в рамках дисциплины направлена на закрепление знаний, а также формирование умений и навыков без непосредственного участия преподавателя. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным обучающимся, так и группой обучающихся в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения текущей и промежуточной аттестации.

Среди видов самостоятельной работы обучающихся выделяются следующие:

Подготовка к лекционному занятию

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию обучающийся использует источники из списка основной литературы.

Подготовка к лекционному занятию предполагает следующие этапы работы обучающегося:

- 1) Обучающийся предварительно знакомится с соответствующим разделом обязательной литературы;
- 2) Готовит конспект лекций;
- 3) Изучает конспект и насыщает его ссылками на литературу из списка семинарских занятий.

Подготовка к практическому занятию

Для подготовки к семинарским и иным видам практических занятий обучающийся использует список основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы.

Подготовка к практическому занятию предполагает следующие этапы работы обучающегося:

- 1) Изучение указанной литературы;
- 2) Изучение культурной практики по теме семинара с использованием рекомендованных информационных ресурсов;
- 3) Детальная проработка материалов по итогам семинара.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

6.1 Основная литература

1. Бакштейн И.М. Статьи и диалоги. – М.: AdMarginem, 2017. – 272 с.
2. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. – М.: AdMarginem, 2017. – 288 с.
3. Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. – М.: AdMarginem, 2015. – 288 с.
4. Дуков Е.В. Концерт в истории западно-европейской культуры. – М.: Классика-XXI, 2021. – 256 с.
5. Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. – М.: AdMarginem, 2015. – 231 с.
6. О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культуры. – М.: AdMarginem, 2015. – 270 с.
7. Обрист Х.У. Пути кураторства. – М.: AdMarginem, 2016. – 160 с.
8. Смит Т. Беседы с кураторами. – М.: AdMarginem, 2015. – 312 с.
9. Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. – М.: AdMarginem, 2016. – 224 с.

6.2 Дополнительная литература

1. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 с. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81652.html>

6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

Не используются.

6.4. Интернет-ресурсы

Не используются.

6.5. Иные источники

Не используются.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Информационные справочные системы и ресурсы

1. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) <https://lexisnexis.com/>
4. ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» <http://biblio.litres.ru/>
5. ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
6. Информационная справочная система Консультант
Плюс <http://www.consultant.ru/>
7. Информационная справочная система Гарант <http://www.garant.ru/>
8. Профессиональная база данных Scopus <https://www.scopus.com/>
9. Профессиональная база данных Web of Science (WoS) <https://webofknowledge.com/>
10. Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам <http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics>
11. База данных исследований Московского института социально-культурных программ <http://miscp.ru/>
12. Мировые практики Smart City: открытая база знаний <https://ict.moscow/projects/smart-cities/>
13. Атлас культурных ресурсов и учреждений культуры Российской Федерации <https://www.culture.ru/atlas/russia>
14. База статистических данных сферы культуры европейских стран <https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php>

Технические и программные средства обучения

Для обеспечения преподавания дисциплины используется набор демонстрационного оборудования:

1. Ноутбук (Windows 8.1 или 10) с программным обеспечением LibreOffice и (или) моноблок (Win 8.1) с программным обеспечением Office Standart;
2. Проектор.