

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Концепция магистерской программы
«Практики кураторства в современном искусстве»

Степень (квалификация): магистр

Направление: 50.04.03 История искусств

Москва

2018

Концепция магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве»

1. Общая характеристика образовательной программы

Концепция образовательной программы магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования, а также образовательным стандартом НИУ ВШЭ по подготовке магистров по направлению 50.04.03 «История искусств».

Язык преподавания: русский. Направленность – практико-ориентированная.

Обучение осуществляется на платной основе (20 платных мест) с возможным получением мест по квоте из федерального бюджета для обучения иностранных студентов.

Форма обучения – очная. Срок освоения ОП – 2 года. Объем программы составляет 120 зачетных единиц.

Программа «Практики кураторства в современном искусстве» реализуется НИУ ВШЭ совместно с Музеем современного искусства «Гараж» (далее – Музей «Гараж»), одной из ключевых институций России в области современного искусства.

По окончании программы выдаётся диплом магистра государственного образца.

Руководитель программы:

Иноземцева Екатерина Владимировна, старший куратор Музея «Гараж», кандидат филологических наук.

Контакты: k.inozemtseva@garagemca.org

Разработчики программы:

Белов Антон Юрьевич, генеральный директор Музея «Гараж».

Контакты: ab@garagemca.org, a.nazina@garagemca.org

Иноземцева Екатерина Владимировна, старший куратор Музея «Гараж», кандидат филологических наук.

Контакты: k.inozemtseva@garagemca.org

Польникова Мария Леонидовна, руководитель академических программ Музея «Гараж».

Контакты: m.polnikova@garagemca.org, +7 (916) 359-8128

2. Актуальность программы, цели и задачи

Актуальность образовательной программы «Практики кураторства в современном искусстве» определяется динамично растущим рынком труда в сфере искусства.

Количество музеев, галерей, арт-центров и прочих музейно-выставочных институций увеличивается с каждым годом, растёт посещаемость музеев, которые трансформируются из места, где произведения искусства хранятся и выставляются, в художественные комплексы, ответственные за деятельность по изучению, развитию и популяризации искусства, что формирует новый спрос на рынке труда. Современный музей представляет собой культурно-просветительский центр. Вслед за культурной активностью растёт исследовательский интерес в сфере современного искусства.

Государство также активно принимает участие в развитии отрасли. По данным Министерства культуры РФ¹, в 2017 г. посещение музеев выросло более чем на 50% по сравнению с 2012 г. Количество ведомственных музеев (т.е. получающих финансирование из бюджетов разных уровней) увеличилось с 2 495 в 2008 г. до 2 742 в 2016 г. Число

¹ <https://www.mkrf.ru/upload/iblock/b14/b14ca9ed63fc5a7be4f2c4dc896ad709.pdf>

музейных выставок выросло с 41 627 в 2008 г. до 72 481 в 2016 г². Бюджет, выделяемый на развитие музеев, также увеличивается. В 2011 г. бюджетные поступления в музейную сферу составляли 37 млн. руб., а в 2016 г. – более 49 млн. руб.

Интерес к современному искусству проявляют не только государство, музейно-выставочные институции и частные коллекционеры, но и большие корпорации. За три года работы Коллекция Газпромбанка расширилась до 800 предметов современного российского искусства и была включена в перечень 80 самых значительных корпоративных собраний мира Global Corporate Collections. Сотрудничество с музеями и галереями осуществляют крупнейшие государственные и частные корпорации. Росбанк и СКОЛКОВО сотрудничают с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, ПАО «Северсталь» – с Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, ГМИИ им. Пушкина. Бизнес активно сотрудничает и с частными музейно-выставочными институциями. Музей «Гараж» среди партнёров имеет Ингосстрах, BMW, Uniqlo.

С появлением большого количества частных музеев, галерей и арт-центров растёт конкуренция, которая положительно сказывается на развитии ведомственных музеев и галерей. Прежде тренд на расширение и обновление государственных (муниципальных) институций был не так выражен. Так, на сегодняшний день ведущие государственные музеи имеют концепцию развития, включающую расширение поля деятельности, увеличение территориального присутствия и, как следствие, острую необходимость в кадровом пополнении.

Ярким примером ребрендинга является ФГБУК «Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея"» (далее – Третьяковская галерея), которая обновила фирменный стиль, логотип, а также наименование одного из своих подразделений – Новой Третьяковки. К 2025 г. Третьяковская галерея анонсировала расширение до семи музеев мирового уровня. Планируется открытие нового Образовательного центра и центра изучения коллекции.

ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» (далее – ГМИИ им. А.С. Пушкина) также активно реализует новую концепцию развития, которая включает в себя создание Музейного городка. В новых проектах ГМИИ им. А.С. Пушкина стремится включать произведения классического искусства в диалог с современностью, для этих целей было создано новое направление деятельности – Пушкинский XXI.

Проект Музейного города также запланирован для создания и на территории ВДНХ. Музейный кластер будет состоять из 10 новых музейно-выставочных пространств, посвященных различным сферам искусства и науки.

ФГБУК «Государственный Русский музей» (далее – Русский музей) активно совершенствует инициативу «Виртуальный Русский музей», направленную на популяризацию искусства в онлайн-пространстве, привлекая всё новые информационные технологии к работе музея.

Появляются и совершенно новые институции, новые игроки арт-рынка. Одним из самых значимых открытий последних лет с уверенностью можно считать Музей русского импрессионизма, который начал свою работу в мае 2016 г. и сразу привлёк внимание публики. Также стоит отметить Музей уличного искусства, открывшийся в 2014 г. в Санкт-Петербурге. В 2017 г. был запущен Музей авангарда на Шаболовке, специализирующийся на архитектуре Москвы 1920-1930-х гг. В 2019 году планируется открытие Музея современного искусства на базе бывшей ГЭС-2, расположенной на Болотной площади.

² <https://www.mkrf.ru/activities/reports/report2016/>

Уже существующие организации расширяют направления своей деятельности, в первую очередь фокусируясь на просветительской деятельности. В конце 2017 г. три крупных институции в сфере современного искусства объявили о создании новых образовательных центров: «Винзавод», Новая Третьяковка, ММОМА. Еврейский музей и центр толерантности также расширяет свои территории и сферы деятельности.

Музей «Гараж» планирует реализовать новые издательские и архивные программы: школа для издателей и создание совместного сетевого ресурса Russian Art Archive Network (RAAN, Сеть архивов российского искусства) совместно с Музеем Зиммерли при Ратгерском университете в США и архивом Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (Германия).

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (далее – Эрмитаж) реализует проект глобального присутствия музея на карте мира, существование его центров – «спутников» в разных ее частях за пределами Санкт-Петербурга. ФГБУК «Государственный центр современного искусства», объединённый в 2016 г. с музейно-выставочным центром ФГБУК «Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО», уже на сегодняшний момент имеет множество региональных представительств. В планах Центра дальнейшее расширение.

Музей «Гараж» с целью развития искусства в регионах запускает программу поддержки региональных культурных институций. Участниками программы, которая включает в себя исследовательские проекты, стажировки и лекционные курсы, станут Центр современного искусства «Типография» (Краснодар) и Центр современной культуры «Смена» (Казань).

Можно с уверенностью утверждать, что потребность в кадровом наполнении имеют не только московские и петербургские институции, но и региональные центры развития современного искусства, где происходят значимые в масштабах страны и мира художественные процессы. Так, например, Музей PERMM – первый и пока единственный в России государственный музей современного искусства за пределами двух столиц. PERMM хранит в своих фондах уникальное собрание «Московский архив нового искусства», а также успешно реализует международные проекты в партнёрстве с Италией и Казахстаном. Центр современного искусства «Заря» (Владивосток), открывшийся в 2013 г. в составе арт-кластера, знакомит жителей Приморья с достижениями современной культуры России и мира, а также осуществляет поддержку художников и местного художественного сообщества. Екатеринбургская галерея современного искусства направлена на представление уральского современного искусства. Краснодарский Институт Современного Искусства является культурным центром Краснодара, это нелицензированная и независимая организация, проект которой направлен на сотрудничество с зарубежными художниками. Знакомя посетителей с искусством регионов России, в Музее «Гараж» прошла Триеннале российского современного искусства, на которой были представлены работы более 60 художников из 40 городов страны.

Культурная жизнь в регионах развивается день ото дня, количество организаций, направленных на демонстрацию, популяризацию и поддержку современного искусства, увеличивается, но учебных заведений, способных обеспечить арт-институции квалифицированными кадрами, не хватает. Программа «Практики кураторства в современном искусстве» ставит своей целью подготовку специалистов для работы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в региональных музеях, галереях и арт-центрах.

Говоря о развитии современного искусства в регионах, нельзя не упомянуть Уральскую индустриальную биеннале, которая прошла в четвёртый раз в 2017 г. Используя современное искусство, биеннале успешно интегрирует Уральский регион в мировой художественный контекст. За годы работы в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран. Также свою успешность год за годом доказывает Московская

биеннале современного искусства, проходившая в 2017 г. уже в седьмой раз. Биеннале входит в единую сеть мировых художественных форумов и даёт Москве статус одной из культурных столиц мира. В 2014 г. на территории Государственного Эрмитажа прошла европейская биеннале современного искусства – Манифеста. Несомненный успех данного мероприятия доказывает интерес иностранцев к культурным мероприятиям, проходящим в России. На сотрудничество с международным арт-сообществом направлена и Международная ярмарка современного искусства Cosmoscw, объединяющая всех игроков российского рынка современного искусства, а также иностранных художников, коллекционеров и галеристов.

Различные международные мероприятия в сфере современного искусства пользуются популярностью как у профессионалов отрасли, так и у людей, напрямую не связанных с арт-сообществом. Однако существующие программы подготовки специалистов по современному искусству не успевают обеспечить все события и инициативы художественного мира квалифицированными кадрами.

Вместе с отраслью музейно-выставочных институций положительную динамику демонстрирует и рынок современного искусства. По данным аукционного дома Christie's³, в 2017 г. зафиксирован мировой рост продаж в сегменте современного искусства на 25%. Отчет аукционного дома Sotheby's за 2017 г.⁴ также фиксирует мировой рост продаж современного искусства на 12% по сравнению с 2016 г.

Специфика работы музейного сотрудника меняется, включая в себя кураторскую, исследовательскую, образовательную, издательскую, архивную деятельность, фандрайзинг, сотрудничество с государственными и частными институциями. В этой связи возникает потребность в специалистах нового формата. В современных музеях наблюдается нехватка кураторов и менеджеров, обладающих достаточным уровнем теоретических знаний и практических навыков.

Просветительская деятельность является одной из приоритетных сфер деятельности Музея «Гараж». Музей обладает необходимой базой для подготовки специалистов в условиях постоянно меняющейся индустрии искусства. Существующие проекты Музея, направленные на развитие института кураторства, музейного менеджмента, общения с аудиторией, за годы существования уже доказали свою эффективность. Просветительские программы Музея «Гараж» пользуются популярностью у аудитории, что свидетельствует о растущем интересе к современному искусству и новым формам работы Музея.

В сфере искусствоведческого образования является редкостью реализация программы совместно с экспертным, рыночным игроком, который имеет возможность предоставить не только теоретические, но и актуальные практические знания.

Отечественная система подготовки специалистов в сфере культуры и искусства много лет не претерпевает никаких изменений. Основной акцент в образовании делается на изучении истории искусства, при этом соответствующие программы не предполагают системного обзора истории современного искусства. В свою очередь история современного искусства России обладает уникальной спецификой, связанной с историческим контекстом, а именно – политической, социальной, экономической и культурной изоляцией населения СССР, а также непризнанностью государством произведений современного искусства, невключение их в так называемое «официальное искусство». Признание в 90-е гг. современного искусства как ценностного явления российской культуры не получило своего отражения в образовательных программах отечественных ВУЗов.

Не существует школы изучения истории современного искусства, которая обладает

³https://www.christies.com/presscenter/pdf/8926/Christie's%20Full%20Year%20Figures%202017%20-%20Release,%20Infographic,%20Top%20Ten_8926_1.pdf

⁴<https://sothebys.gcs-web.com/static-files/3c843441-89db-4556-924a-fcbd6639c74b>

своей спецификой, в частности, требует обзора отдельного объема философских текстов, влияющих на восприятие и описывающих способы анализа окружающей действительности. Современное искусство представляет собой не только визуальный опыт, это особый процесс, который происходит здесь и сейчас, то есть обладает сверхактуальностью, что осложняет его осмысление и требует формирования достаточной критической дистанции, формируемой за счет накопления определенного знания. Изучение современного искусства в традиции изучения классического искусства представляется если не невозможным, то малоэффективным. Современное искусство представляет собой отдельный сложный процесс, который устроен по своим уникальным законам, имеет свою хронологию и поднимает вопрос о том, что может являться художественным средством.

Изучение выставочного процесса в традиционном образовании искусствоведов и культурологов, как правило, носит исключительно обзорный характер. Выставочная практика в современном искусстве не является частью российских образовательных программ соответствующего профиля. Ее особенности, в частности, синхронизация процесса подготовки выставки и произведения ее экспонатов не рассматриваются студентами ВУЗов для приобретения необходимых профессиональных компетенций.

Отдельным недостатком профессиональной подготовки соответствующих специалистов является отсутствие проектной работы, интегрированной в учебный процесс. Магистерская программа «Практики кураторства в современном искусстве» предполагают обязательность проектной работы, которая будет являться элементом подготовки к написанию магистерских диссертаций и предполагает участие слушателей программы в производственных вопросах жизни Музея «Гараж» (в том числе, подготовке и реализации выставочной программы).

Равным образом и специфика профессии куратора в области современного искусства не получила своего отражения в программах высшего образования. Куратор, который в отличие от хранителя (музея или отдельной коллекции), обязан и способен самостоятельно разрабатывать концепцию выставки, что делает его профессионалом нового типа, чья задача существенно шире и ответственнее, нежели предельно точное описание экспонатов выставки, как правило, выстраиваемой в хронологическом порядке. История кураторства в его актуальном понимании берет свое начало в 60-х гг. XX века и не изучается с целью приобретения соответствующей профессии в функционирующих на текущий момент российских магистерских программах.

Дополнительным вызовом в подготовке специалистов стал переход Российской Федерации к Болонскому процессу, в результате которого у основных ВУЗов, осуществлявших подготовку искусствоведов и культурологов, появились определенные сложности по формированию образовательной программы бакалавриата и магистратуры. Программы магистратуры зачастую не обладают содержательной самостоятельностью, а представляют собой растянутое изучение объема дисциплин пятого курса специалитета. При этом создание магистерской программы без привлечения широкого круга внешних экспертов, требующего серьезного организационного усилия и финансовых вложений для автора программы, представляется невозможным. Участие и степень вовлеченности внешних экспертов в существующих образовательных программах представляется недостаточным и негативно влияет на образовательный процесс.

Скорость формирования магистерских программ достаточного уровня качества не успевает за ежегодным потоком выпускаемых бакалавров, а получившие дипломы о высшем образовании бакалавры во многом не готовы к работе в силу приобретения классического искусствоведческого или культурологического образования, не обладающего практикоориентированностью.

Цель программы – подготовка специалистов, обладающих междисциплинарными профессиональными компетенциями в сфере современного искусства, владеющих

теоретическими знаниями о современном искусстве и практическими навыками кураторской, выставочной и проектной деятельности.

Задачи программы:

1. Получение студентами знаний:
 - о современном искусстве, его истории и месте в общей истории искусства, периодизации, основных явлениях и персоналиях, а также видах и характерных особенностях;
 - о выставочной деятельности, ее истории, типологии музейно-выставочных пространств, основных персоналиях и институциях, а также о выставочной архитектуре;
 - о правовых, финансово-экономических и менеджериальных аспектах музейно-выставочной деятельности;
 - о теории современной критики;
 - о теории медиа, а также её истории, критике и деконструкции.
2. Получение студентами навыков:
 - интерпретации и анализа произведений и процессов в современном искусстве;
 - критического письма и публичной речи;
 - планирования и подготовки выставок на различных этапах;
 - взаимодействия с художниками и архитекторами;
 - восприятия образов и изображений;
 - обработки и систематизации информации.

Принципы реализации программы

1. Использование уникального опыта высококвалифицированных преподавателей-практиков, ведущих специалистов в индустрии современного искусства;
2. Предоставление студентам в качестве площадки для практического использования полученных знаний Музея «Гараж», а также других ведущих музейно-выставочных институций;
3. Использование для овладения необходимыми теоретическими знаниями лучших преподавателей НИУ ВШЭ;
4. Совместное обучение и включение в мини-группы при реализации проектов студентов с разным базовым образованием для обеспечения взаимообучения;

3. Целевая аудитория образовательной программы

Программа «Практики кураторства в современном искусстве» является платной с возможностью предоставления именных стипендий и рассчитана на 20 мест.

Образовательная программа предполагает обучение слушателей с различным образованием и профессиональным опытом. Основная целевая аудитория — выпускники бакалавриатов и специалитетов гуманитарной направленности. Вместе с тем значительный интерес к программе ожидается со стороны специалистов, решивших сменить свой профессиональный вектор и/или получить фундаментальные знания в новой для себя отрасли. Спрос среди данной категории студентов обеспечивается возрастающим интересом к современному искусству в обществе. Такая модель магистерских программ соответствует наиболее успешному международному опыту. Базовые дисциплины, направленные на изучение истории выставок и кураторства, теории современного искусства позволят студентам, не имеющим профильного образования в области искусствоведения и культурологии, успешно освоить программу.

Говоря о возможной целевой аудитории внутри Высшей школы экономики, следует отметить, что программа направлена не только на обучение культурологов и историков бакалавриата НИУ ВШЭ, но и на выпускников других специальностей,

заинтересовавшихся современным искусством по итогам изучения майнора «Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику», запускаемого осенью 2018 г.

Поскольку музеи меняют свой подход к набору персонала, значительно расширяя спектр принимаемых сотрудников, программа представляет интерес для специалистов в тех областях, которые в настоящее время активно развиваются музейно-выставочными институциями. Специалисты в области PR и рекламы, фандрайзинга, образования, издательской и архивной деятельности, имеют возможность получить дополнительное, комплексное образование по искусствоведческой специальности. Также программа будет полезна для студентов, уже имеющих опыт работы в музейной сфере и желающих развить свои знания.

Предполагаемую целевую аудиторию программы также составляют абитуриенты из регионов России, где при активности культурной жизни ВУЗы не готовы к подготовке необходимого количества специалистов в области истории искусства.

Сегодня исследовательский интерес в области современного искусства наблюдается не только у студентов российских вузов, но и у иностранных граждан. Часть студентов программы могут составить русскоговорящие слушатели из стран СНГ и ближнего зарубежья. Интерес к культуре и искусству России среди иностранцев растёт. Об этом свидетельствует активное участие иностранных делегаций в культурных мероприятиях, проводимых на территории России. Например, в 2017 г. Санкт-Петербургский международный культурный форум посетили 49 официальных иностранных делегаций. Также неизменным успехом пользуются проходящие на территории России биеннале современного искусства. В 2017 г. прошло сразу несколько значимых событий, связанных с популяризацией русского искусства за рубежом. В Венеции состоялась конференция «Переводы и диалоги: восприятие русского искусства за рубежом». В Галерее Саатчи (Лондон, Великобритания) прошла выставка «Художественный бунт. Постсоветский акционизм». Осенью 2017 г. в Лондонской Галерее Тейт открылась ретроспективная выставка Ильи и Эмилии Кабаковых. На сегодняшний момент в Европе и Америке существуют крупные институции, занимающиеся изучением русского искусства: Центр изучения искусства России Университета Ка'Фоскари (Венеция, Италия), Общество искусствоведов восточноевропейского, евразийского и русского искусства и архитектуры, Центр русского искусства Кембридж-Курто (Великобритания), Флорентийская академия русского искусства (Флоренция, Италия). Музеи русского искусства работают в Миннеаполисе (США), в Нью-Джерси (США), в Ереване (Армения), в Рамат-Гане (Израиль).

Учитывая растущий процент иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, в том числе и на гуманитарных направлениях, можно утверждать, что программа имеет перспективы для рынка образовательных услуг СНГ.

Авторами программы планируется работа с аудиторией в регионах России и страны ближнего зарубежья, выездные визиты (road-шоу) в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, а также в Узбекистан и Казахстан. Дистанционное взаимодействие с аудиторией Владивостока и Хабаровска.

Обучение осуществляется на платной основе, но Музей «Гараж» выражает заинтересованность в предоставлении именных стипендий для обучения отдельных студентов. Патроны Музея принимают участие в стратегически важных проектах, к которым относится сотрудничество с НИУ ВШЭ и, возможно, окажут поддержку студентам магистратуры.

Условия зачисления на программу

Приём на программу магистерской подготовки производится на основе конкурсного отбора среди лиц, имеющих диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитет), на основании следующих элементов отбора:

1. Собеседование по списку вопросов, посвященных истории искусств и современной культуре.

2. Портфолио, которое включает:

- Копии дипломов, сертификатов и других документов, свидетельствующих об уровне владения английским и иными иностранными языками.

- Мотивационное письмо, в котором должны быть отражены причины, по которым кандидат выбрал для обучения данную программу, цели и ожидаемые результаты обучения, особенности данной программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему реализовать поставленные цели.

- Эссе. В качестве эссе подаётся образец письменного текста кандидата на свободно выбранную тему по истории искусств и культуры второй половины XX – XXI вв., художественному рынку, аукционному, галерейному делу или художественной критике (имеющих отношения к периоду, начиная со второй половины XX века).

4. Международный и отечественный опыт в избранной сфере, особенности проекта в свете этого опыта

При разработке образовательной программы «Практики кураторства в современном искусстве» учтён международный и отечественный опыт реализации магистерских программ в сфере искусствоведения.

Для России образование в сфере современного искусства и кураторства является сравнительно новой областью. Стандарты и удачные примеры ещё не выработаны, поэтому при подготовке программы ориентиром выступают проекты, реализуемые на международном рынке образования. В Европе и США существует множество программ, готовящих профессионалов арт-рынка, специализирующихся на современном искусстве. Особенный интерес представляют программы подготовки независимых кураторов.

Особенностью европейских и американских программ магистратуры в сфере современного искусства является ориентированность на практическую деятельность и сотрудничество с профессионалами художественного сообщества.

Одной из первых программ, акцентирующей внимание на вопросах кураторства, стала магистерская программа *Curating Contemporary Art*⁵, разработанная Королевским колледжем искусств (Лондон, Великобритания). Программа существует уже 25 лет и по-прежнему является лидером в своей нише. Помимо профессоров колледжа, лекции для слушателей читают приглашенные преподаватели из Галереи Тейт и других ведущих арт-институций, что позволяет студентам приобрести актуальные практические навыки. Программа в первую очередь направлена на подготовку независимых кураторов.

В США первой магистерской программой для подготовки кураторов стала *Master of Arts in Curatorial Studies*⁶ Бард-колледжа (Нью-Йорк, США). Особенностью данной программы является наличие у Центра кураторских исследований своего выставочного пространства, где проходят практические занятия. Обязательной частью дипломной работы является кураторский проект. Помимо лекций и семинаров, студент обязан пройти стажировку с куратором или другим деятелем искусства. Целью программы является подготовка квалифицированных независимых кураторов. Музей «Гараж» также обладает собственным выставочным пространством и осуществляет программы стажировок студентов, в рамках которых они работают с профессионалами отрасли.

Центр современного искусства *De Appel* (Амстердам, Нидерланды) реализует две успешные программы подготовки специалистов в сфере современного искусства. Первая *The Curatorial Programme*⁷ направлена на подготовку кураторов. Вторая *The Gallerist*

⁵ <https://www.rca.ac.uk/schools/school-of-arts-humanities/cca/>

⁶ <https://www.bard.edu/ccs/>

⁷ <http://deappel.nl/en/curatorial-programme>

programme, разработанная совместно с The Fair Gallery – коллаборацией четырёх галерей из разных частей Европы – готовит галеристов, которые хотят развиваться в коммерческом сегменте арт-сообщества. Центр обладает собственным выставочным пространством, позволяя студентам применять полученные знания на практике.

В России на сегодняшний день не так много образовательных проектов в высших учебных заведениях, направленных на изучение современного искусства и кураторства. Искусствоведческое образование является традиционным и не успевает за динамично меняющимся культурным сообществом. Зачастую изучение истории искусства ограничивается серединой двадцатого века и не дает студентам знаний о процессах, происходящих в искусстве со второй половины двадцатого века до сегодняшнего дня. Этот пробел в знаниях затрудняет интеграцию выпускника в арт-сообщество.

Программа «Практики кураторства в современном искусстве» объединяет теоретическую подготовку по истории современного искусства с практической подготовкой в сфере кураторства и арт-менеджмента, предоставляя студентам возможность получить знания из первых рук – занятия будут вести эксперты российского арт-рынка, а также иностранные специалисты, активно задействованные в функционировании мирового художественного сообщества. Значительную роль в обучении наряду с изучением истории и теории современного искусства играет исследование формирования художественного рынка и закономерностей его функционирования.

Как и лучшие иностранные магистратуры, программа «Практики кураторства в современном искусстве» предполагает участие студентов в различных мероприятиях, проводимых Музеем «Гараж», а также использование в образовательном процессе всей доступной инфраструктуры Музея, в том числе в целях предоставления возможности для разнообразных практик и стажировок студентов и выпускников.

Стажировки помогут студенту определиться с дальнейшим направлением профессиональной деятельности и являются залогом его востребованности на рынке труда. Практика и стажировки – обязательный элемент успешной магистерской программы, который Музей «Гараж» учитывает при разработке курса. Студентам будет предоставлена возможность из первых рук узнать о специфике профессии и попробовать себя в разных видах деятельности, осуществляемых Музеем.

Обучение истории современного искусства также подразумевает возможность стажировок в ведущих образовательных и культурных учреждениях Европы и мира. Язык искусства является международным, понятным для людей во всех точках планеты, поэтому студент, освоивший программу в России, вполне способен к работе в зарубежных музеях и даже имеет возможность в процессе культурного трансфера обогатить иностранных коллег знаниями в сфере российского искусства. Программа «Практики кураторства в современном искусстве» разработана в соответствии с наиболее успешными мировыми практиками, что позволяет выпускать магистров, востребованных на международном рынке.

Большинство зарубежных музейно-выставочных институций требуют от кандидата знания иностранного языка и наличия профильного образования без привязки к стране его получения, а также без необходимости дополнительно подтверждать образование. Это значительно упрощает процесс трудовой миграции музейных работников и искусствоведов-исследователей, позволяя выпускнику работать в ключевых точках развития соответствующих институций. Российские специалисты в области искусства востребованы за рубежом, так как интерес к русскому искусству в мировом арт-сообществе, как уже отмечалось, растёт.

Программа «Практики кураторства в современном искусстве» предполагает высокий уровень владения абитуриентами профессиональным английским, устным и письменным, что послужит преимуществом для международных стажировок, а также для возможности профессионального роста за рубежом и участия в международном сотрудничестве

культурных институций. Программы стажировок предлагают многие музеи с мировым именем: Музей современного искусства⁸ (Нью-Йорк, США), Музей Гуггенхайма⁹ (Нью-Йорк, США, Музей современного искусства Пегги Гуггенхайм¹⁰ (Венеция, Италия). Государственные музеи Берлина¹¹ (Берлин, Германия предлагают для иностранных специалистов широкие возможности для получения грантов на научные исследования, в том числе в сфере искусства. Широкие возможности для международных стажировок позволяют выпускникам не только получить опыт в ведущих мировых институциях, но и в будущем трудоустроиться за пределами России, поработать с величайшими произведениями классического и современного искусства.

5. Характеристика сегмента рынка образовательных услуг, основные внешние и внутренние конкуренты, сравнительные преимущества новой ОП

Российский рынок образовательных услуг в сфере истории искусств на сегодняшний день достаточно ограничен. Кроме того, существующие программы реализуют традиционный подход к искусствоведческому образованию, фокусируясь на теоретической подготовке. Система подготовки искусствоведов зачастую оторвана от потребностей художественного рынка. Работодатели массово признают недостаточную подготовленность начинающих специалистов в области современного искусства, предполагающих необходимость практически полноценного их переобучения в рамках практической трудовой деятельности.

В Москве осуществляется подготовка по 10 программам магистратуры по специальности «История искусств». В Санкт-Петербурге 5 вузов готовят магистров истории искусств. В остальных регионах России наблюдается острая нехватка программ по данной специальности. В Южном, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также в Крыму университеты не выпускают бакалавров и магистров искусствоведения. При этом из общего числа программ магистерских почти в два раза меньше, чем бакалаврских. В сложившейся ситуации специалисты с дипломами бакалавра не имеют возможности продолжить образования у себя в регионе. В регионах на рынке труда специалистов в сфере современного искусства складывается сложная ситуация. Культурных институций становится всё больше, интерес к искусству растёт, а сфера образования не может обеспечить индустрию квалифицированными кадрами.

В НИУ ВШЭ реализуется ряд образовательных программ, занимающихся подготовкой специалистов в области культуры и искусства. Специальность «История искусств» является более популярной у абитуриентов бакалавриата НИУ ВШЭ, чем направление «Культурология»¹². Конкурс на специальность «История искусств» выше (6,2 против 4,8 в 2017 г.), как и общее количество поданных заявлений (335 против 222). При этом количество мест для приёма остаётся меньшим (28 против 33). Бакалавриат НИУ ВШЭ выпускает больше студентов-культурологов, чем студентов-искусствоведов.

Программ магистратуры направления «Культурология» больше, чем программ по «Истории искусств». НИУ ВШЭ выпускает значительно большее число магистрантов культурологии при наличии активного спроса на программы по истории искусств. Коллеги из Школы истории и Школы культурологии признают нехватку магистерской программы предлагаемого профиля. В настоящий момент спрос на соответствующую программу признают и сами слушатели бакалавриата указанных Школ.

⁸ <https://www.moma.org/about/get-involved/internships>

⁹ <https://www.guggenheim.org/internships>

¹⁰ <http://www.guggenheim-venice.it/inglese/education/internship-program.html>

¹¹ <http://www.smb.museum/en/research/scholarship-programmes.html>

¹² По данным 2015-2017 гг.

Программа «Практики кураторства в современном искусстве» имеет как внутренних, так и внешних конкурентов, реализующих программы магистратуры по специальности «История искусств». Различия данных программ представлены в таблице №1.

ВУЗ	НИУ ВШЭ	Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	Российский государственный гуманитарный университет
Название программы	История художественной культуры и рынок искусства	История и теория искусства	История зарубежного искусства XV – XX веков: контексты и интерпретации
Форма обучения	Очная	Очная	Очная Очно-заочная
Количество мест	20 бюджетных 10 платных 5 платных для иностранцев	32 бюджетных 10 платных	6 бюджетных, 24 платных – очная форма обучения 30 платных – очно-заочная форма обучения
Особенность программы	Разработана совместно с совместно с генеральным директором компании «Сотбис Россия и СНГ» Михаилом Каменским, при участии Института искусств Сотбис (Лондон). Программа не сконцентрирована на изучении современного искусства.	Теоретическая направленность, что не вполне отражает современные процессы, происходящие в сфере культуры и искусства. Разработана вне сотрудничества с институциональным партнером, что приводит к меньшей практикоориентированности.	Акцент программы сделан на арт-бизнесе и проектном менеджменте. «Кураторство художественных проектов» является первой и единственной существующей в России программой, готовящей профессиональных независимых кураторов. Разработана вне сотрудничества с институциональным партнером, что приводит к меньшей практикоориентированности.

Таблица №1

Образование в сфере арт-менеджмента успешно реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – РАНХиГС) в рамках магистерской программы Факультета дизайна «Управление в арт-бизнесе». Целью программы является создание образовательной платформы для подготовки специалистов и аналитиков современного российского и зарубежного арт-рынков.

Кроме того, среди программ, направленных на подготовку арт-менеджеров стоит выделить Московскую высшую школу социальных и экономических наук (далее – Шанинка). Программа, реализуемая совместно с Манчестерским университетом, дает студентам возможность получения степени Master of Arts. Целью программы является подготовка менеджеров, владеющих проектной методологией и востребованных на международном рынке. Партнерами Шанинки в реализации данного курса являются: многие музейно-выставочные институции.

В условиях острой нехватки квалифицированных специалистов важную роль играют частные образовательные организации, которые заполняют пробелы в искусствоведческом образовании. Среди них можно выделить Институт проблем современного искусства (далее – ИПСИ), созданный группой художников, искусствоведов и теоретиков искусства. ИПСИ предлагает абитуриентам двухгодичную программу «Новые художественные стратегии», которая предназначена для подготовки художников, кураторов и теоретиков (не является магистерской программой). Программа также позволяет наладить профессиональные контакты с различными представителями российского и международного художественного сообщества. Институт современного искусства и теории «БАЗА» – образовательная и исследовательская экспериментальная площадка – осуществляет подготовку по двум направлениям: художник и искусствовед (арт-критик). Программа строится на основе теоретических спецкурсов и практических занятий. Высшая школа художественных практик и музейных технологий факультета истории искусства РГГУ (ХПМТ) готовит специалистов по программам «Арт-менеджмент» и «История искусств» (также не являются магистерскими программами). Таким образом, школы при музеях и частные организации обеспечивают насыщенность рынка образовательных услуг программами в сфере современного искусства.

Названные магистерские программы имеют преимущественно теоретический уклон: сосредоточены на изучении истории классического искусства и не концентрируются на изучении современного искусства, а также на обретении практических навыков проектной работы в сфере современного искусства. Указанные программы не имеют мощной рыночной инфраструктуры, как раз той самой своей площадки для обучения на практике, которой обладает Музей современного искусства «Гараж». Программы, разработанные рыночными игроками, не имеют статуса магистерских, что создает определенные сложности для их выпускников при попытке их дальнейшей формальной валидации.

Представляется важным создание практикоориентированной магистерской программы, независимой в ресурсном обеспечении своих слушателей: реализация программы будет обеспечена экспертным сообществом, включающим в себя как представителей команды Музея «Гараж», так и внешних специалистов; Музей «Гараж» обладает возможностями по практической реализации предложений, выдвигаемых в магистерской диссертации; издательская программа Музея «Гараж» позволяет обеспечивать слушателей программы необходимыми для ее освоения книгами; отдельным преимуществом обучения на программе является доступ к библиотечному фонду и архиву по современному искусству Музея «Гараж».

6. «Портрет выпускника» ОП, анализ востребованности и возможностей трудоустройства выпускников

Программа будет готовить востребованных на рынке специалистов, обладающих следующими профессиональными компетенциями:

В научно-исследовательской деятельности:

- проведение самостоятельных фундаментальных и прикладных исследований с использованием классической и современной методологии, включая выделение и анализ проблем, постановку целей и задач исследования, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества;
- определение необходимой для исследования информации структуры и определение ее источников, оценка точности этой информации, составление плана сбора информации, первичная обработка информации, разработка структуры базы данных и ее заполнение;
- анализ информации, выделение причинно-следственных связей и закономерностей;
- владение специальной искусствоведческой терминологией;
- научная полемика в устном и письменном виде;
- умение производить описание и интерпретацию выставок разного типа;
- описание музейных коллекций и экспозиций выставок;
- использование нормативных документов в рамках своих профессиональных обязанностей.

В проектной деятельности:

- участие в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске выставочных и экспозиционных проектов;
- применение современных информационных технологий при разработке новых культурных продуктов.

В экспертно-аналитической деятельности:

- проведение историко-культурной экспертизы и анализа;
- способность анализировать полученную информацию с использованием современных программных средств;
- выполнение консультационных функций.

В культурно-просветительской деятельности:

- работа, направленная на создание самостоятельного объекта, обладающего художественной ценностью и возможного к экспонированию;
- работа, направленная на сохранение, изучение и пропаганду художественного наследия и популяризацию научных знаний по истории искусства;
- выступление с культурно-просветительскими лекциями, участие в культурно-просветительских мероприятиях, в том числе организованных СМИ.

В редакционно-издательской деятельности:

- отбор и структурирование информации из источников разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональными задачами;
- подготовка текстов к публикации на русском, иностранных языках, в том числе с использованием электронных средств.

После изучения программы выпускники смогут выбрать один из следующих видов деятельности:

- научно-исследовательская деятельность в ведущих ВУЗах и НИИ России (НИУ ВШЭ, МГУ, РГГУ, НИИ теории и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств, Санкт-Петербургский государственный университет);
- организационно-управленческая деятельность: кураторство, координация выставок и проектов на площадках ведущих музеев, галерей, арт-центров (Музей «Гараж», Мультимедиа Арт Музей, Центр современного искусства ВИНЗАВОД, Третьяковская Галерея на Крымском Валу, Государственный центр современного искусства и его филиалы, Музей Эрарта, ARTPLAY, Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб», Музей PERMM, Центр современного искусства «Заря» и др.);
- архивная деятельность (Архив музея «Гараж», «Московский архив нового искусства» Музея PERMM, Научный архив ГЦСИ, Архив Эрмитажа);

- издательская деятельность в сфере современного искусства (Музей «Гараж», ГМИИ им А.С. Пушкина, ММОМА, Русский музей);
- организация и кураторство биеннале, ярмарок и прочих мероприятий современного искусства (Московская биеннале современного искусства, Уральская индустриальная биеннале, Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, Триеннале российского современного искусства);
- коммерческая деятельность в сфере современного искусства: работа арт-дилером или консультантом;
- формирование и реализация культурной политики в сфере искусства (Министерство культуры Российской Федерации, а также иные органы государственной и муниципальной власти, Российская академия художеств);
- деятельность в сфере СМИ, освещающих культуру и искусство («Артгид», «Артхроника», The Art Newspaper Russia, Художественный журнал и др.);
- работа в государственных корпорациях, спонсирующих и поддерживающих современное искусство;
- некоммерческая и благотворительная деятельность, направленная на развитие современного искусства, фандрайзинг (Благотворительный фонд Потанина, Фонд развития современного искусства (ФРСИ), Фонд развития и поддержки искусства «Айрис», Фонд «Виктория — искусство быть современным» (Фонд V-A-C), Фонд Михаила Прохорова);
- художественная критика.

7. Структура учебного плана, как она обеспечивает реализацию целей и задач ОП

Учебный план образовательной программы состоит из обязательной и вариативной частей, обеспечивающих последовательность образовательного процесса. Содержание дисциплин обеспечивает получение студентами необходимого объёма знаний по специальности «История искусств».

Блок обязательных дисциплин направлен на знакомство с историей и теорией искусствоведения и кураторства. Студент приобретает базовые знания, необходимые ему для освоения последующих курсов.

Задача вариативных дисциплин состоит в том, чтобы углубить изучение отдельных аспектов профессиональной деятельности в сфере современного искусства и кураторства.

1. Цикл общих дисциплин направления (12 кредитов):

- Теория и история культуры
- Выставочная деятельность

2. Цикл дисциплин программы

а) Базовая часть (20 кредитов):

- Специфика визуального восприятия современного искусства
- Анализ и интерпретации современного искусства: модели и инструментарий
- Особенности исследования (research) в современном искусстве

б) Вариативная часть (29 кредитов):

- Современная критика
- Администрирование и управление
- Хранение произведений современного искусства
- Логистика и таможенные режимы
- Издательское дело в выставочном процессе
- Куратор: история профессии
- История медиа – история современного искусства

3. Практики и научно-исследовательская работа (53 кредита)

- НИС «Современное искусство и медиация: как говорить и писать о современном искусстве» (17 кредитов)
- НИС «Планирование и этапы подготовки выставки» (17 кредитов)
- Практика (6 кредитов).
- Проектная работа (3 кредита)
- Подготовка выпускной квалификационной работы (10 кредитов).

4. Защита выпускной квалификационной работы (3 кредита)

8. Концепция научно-исследовательского (проектного) семинара

Цель научно-исследовательского семинара (НИС) – формирование компетенций для осуществления прикладных и академических исследований в области современного искусства, а также получение знаний и навыков, необходимых для успешной подготовки магистерской диссертации.

Структура НИСа.

В структуру учебного плана ОП включены два НИСа: НИС «Современное искусство и медиация: как говорить и писать о современном искусстве» и НИС «Планирование и этапы подготовки выставки».

Первый НИС «Современное искусство и медиация: как говорить и писать о современном искусстве» предназначен для формирования кураторских компетенций у тех студентов, которые в будущем планируют осуществлять профессиональную деятельность куратора или арт-критика. Содержательно НИС можно разделить на два основных блока: «Критическое письмо и производство текстов: как, что и о чем писать?» и «Риторика и навыки публичных выступлений». В рамках НИСа студенты изучат различные типы текстов и их особенности, особенности и типологию публичной речи, а также получат практические навыки составления текстов каждого типа и публичных выступлений.

Второй НИС «Планирование и этапы подготовки выставки» предназначен для формирования компетенций, необходимых для осуществления выставочной деятельности в институциях различного типа, а также для проектной работы студентов. Слушатели изучат основные принципы выставочной архитектуры, особенности взаимодействия с художниками и архитекторами, основной инструментарий арт-менеджера, а также процесс организации выставок от концепции до демонтажа.

Порядок организации семинара.

НИС проводится в течение 1-4 модулей первого и второго года обучения и включает в себя следующие формы работы: подготовка магистерской диссертации; проектная работа.

Проектная работа.

Неотъемлемой частью обучения является формирование компетенций для реализации прикладных исследований и проектов. В отличие от написания магистерской диссертации, проектная деятельность является формой групповой работы и осуществляется в кросс-функциональных проектных командах. Предусмотрено несколько форматов осуществления проектной деятельности в рамках НИС.

Основной формат – подготовка и реализация проектов, направленных на организацию и проведение выставок в музейно-выставочных институциях разного типа, в первую очередь в Музее «Гараж».

Проектная работа также может осуществляться в **других форматах**, таких как:

- написание критических текстов,
- организация и проведение публичных выступлений,
- участие в организации и проведении выставок.

В случае интереса студентов к альтернативным формам проектной работы в рамках НИС будет обеспечена консультационная поддержка со стороны преподавателей и внешних экспертов. Студентам будет предоставлена возможность презентовать и обсудить с коллегами промежуточные итоги своих исследований и разработок.

9. Характеристика кадрового потенциала, собственного и привлекаемого со стороны, а также имеющихся и требуемых для реализации ОП ресурсов

Кадровый потенциал, необходимый для проведения занятий в соответствии с учебным планом магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве», включает сотрудников Музея «Гараж», экспертов-партнёров Музея «Гараж», с которыми в настоящий момент успешно сотрудничает Музей, а также преподавателей НИУ ВШЭ.

Предварительное согласие о работе по программе получено со стороны:

Антон Белова – генерального директора Музея «Гараж»;

Валентина Дьяконова – кандидата культурологии, куратора направления «Исследования» Музея «Гараж»;

Екатерины Иноземцевой – кандидата филологических наук, старшего куратора Музея «Гараж»;

Екатерины Лазаревой – кандидата искусствоведения, ассистента куратора Музея «Гараж»;

Анастасии (Полнаревой) Митюшиной – куратора публичной программы Музея «Гараж»;

Ильмиры Болотян – кандидата филологических наук, редактора каталога Музея «Гараж»;

Андрея Качаляна – кандидата исторических наук, оператора-монтажера медиа-архива Музея «Гараж»;

Александры Сербиной – кандидата политических наук, PR-менеджера Музея «Гараж»;

Анна Трапкова – заместителя директора по реконструкции и развитию Музея «Гараж»;

Александры Обуховой – куратора архива Музея «Гараж»;

Анны Игнатенко – кандидата юридических наук, руководителя юридического отдела Музея «Гараж»;

Снежаны Кръстевой – куратора выставочной деятельности Музея «Гараж»;

Елены Петровской – кандидата филологических наук, доцента РГГУ;

Екатерины Головатюк – архитектора.

Обеспечение администрирования образовательной деятельности будет осуществляться заместителем заведующего Базовой кафедрой Музея «Гараж» Польниковой Марией – руководителем академических программ Музея «Гараж» и методистом Базовой кафедры – менеджером академических программ Музея «Гараж».

Для реализации целей и задач образовательной программы планируется обеспечить инфраструктурную базу, в том числе отдельные, специально оборудованные аудитории и кабинеты в новом здании для проведения занятий магистерской программы. Также студентам будет предоставлен доступ к библиотеке и электронному архиву Музея «Гараж».