

Рабочая программа дисциплины

Перформативные практики

<i>Направление подготовки</i>	Искусства и гуманитарные науки
<i>Код</i>	50.04.01
<i>Направленность (профиль)</i>	Галерея как платформа кураторских стратегий и работы с коллекциями
<i>Квалификация выпускника</i>	магистр

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Профессиональные	-	ПК-2

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	Способен анализировать рынок арт-услуг и целевую аудиторию	ПК-2.1. Способен проводить исследование текущего состояния современного рынка арт-услуг, выявлять тенденции и прогнозировать его развитие. ПК-2.2. Определяет целевую аудиторию и её потребности, предпочтения и поведение. ПК-2.3. Анализирует конкурентов, их предложения и стратегии, чтобы выработать эффективные подходы. ПК-2.4. Разрабатывает маркетинговые стратегии. Создает и реализует планы продвижения арт-услуг с учётом анализа современного рынка и аудитории. ПК-2.5. Отслеживает изменения на рынке и корректировать стратегии в соответствии с новыми условиями.

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	ПК-2		
	текущее состояния современного рынка арт-услуг; целевую аудиторию и её потребности, предпочтения и поведение; конкурентов; маркетинговые стратегии	проводить исследование текущего состояния современного рынка арт-услуг, выявлять тенденции и прогнозировать его развитие; отслеживать изменения на рынке	глобальными и стратегиями роста, базовыми, конкурентными, видами маркетинговых стратегий в экспозиционно-выставочной деятельности;

	экспозиционно-выставочной деятельности	арт-услуг и корректировать стратегии в соответствии с новыми условиями. анализировать конкурентов, их предложения и стратегии, чтобы выработать эффективные подходы к экспозиционно-выставочной деятельности.	приемами создавать и реализовывать планы продвижения арт-услуг с учётом анализа современного рынка и аудитории; приемами анализа рыночных колебаний и адаптируя тактику, учитывая возникающие обстоятельства.
--	--	---	---

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Перформативные практики» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОПОП.

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Современные технологии в искусстве» «Теория и история кураторства», «Галерейное дело и менеджмент», «Экспозиционно-выставочная деятельность», «Современный арт-рынок».

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: экспертно-аналитический, культурно-просветительский, организационно-управленческий, научно-исследовательский.

Профиль (направленность) программы установлена путем ее ориентации на сферу профессиональной деятельности выпускников: Галерея как платформа кураторских стратегий и работы с коллекциями

5. Объем дисциплины

<i>Виды учебной работы</i>		<i>Формы обучения</i>
		<i>Очная</i>
Общая трудоёмкость: зачётные единицы/часы		4/144
Контактная работа:		
Занятия лекционного типа		12
Занятия семинарского типа		12
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой		0,15
Самостоятельная работа (СРС)		119,85

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

6.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)		
		Контактная работа		Самос
		Занятия	Занятия семинарского типа	

		лекционного типа						тоя- тельна я работа
		Лекци и	Иные учебные занятия	Практиче ские занятия	Семи- нары	Лабора торные раб.	Иные занятия	
1.	Феноменология и философия перформативного	2			2			19,85
2.	Исторические авангарды и выход в институцию	2			2			20
3.	Куратор как продюсер и драматург	2			2			20
4.	Пространство, время и аудитория	2						20
5.	Архив и документ: парадоксы сохранения	2			2			20
6.	Re-enactment как кураторский метод	2			2			20
		0,15						
	Всего	12			12			119,85

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

6.2.1. Содержание лекционного курса

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание раздела
1.	Феноменология и философия перформативного	Перформанс vs. Перформативность. Разграничение понятий: перформанс как художественный жанр (Р. Шехнер) vs. перформативность как лингвистический и социальный акт (Дж. Остин, Дж. Батлер). «Перформативный поворот» в гуманитарных науках. Тело, присутствие, эфемерность. Тело как архив, медиум и поле битвы. Концепции «присутствия» (Э. Фишер-Лихте) и «подлинности». Эфемерность как сопротивление товарному фетишизму и как кураторская проблема. Время и длительность. Перформанс и темпоральность: от моментального жеста до многолетних проектов выносливости (duralational art). Концепции «живого времени» (live-ness) и «остаточного перформанса» (Р. Шнайдер).
2.	Исторические авангарды и выход в институцию	Прото-перформанс: от ритуала к историческому авангарду. Футуризм, дада, сюрреализм: событийность и провокация. Баухаус и сценические эксперименты. Послевоенный авангард: критика институтов. Хэппенинг, флюксус, боди-арт, искусство действия. Стратегии ухода из галереи и деконструкции представления о произведении. Й. Бойс, А. Капроу, Г. Брус. «Музейный поворот» в перформансе (1980-2000-е). Легитимация перформанса в музее: тактика или

		капитуляция? Ретроспективы перформанса, рынок остатков (relics). Ключевые фигуры: М. Абрамович, Т. Бругуера.
3.	Куратор как продюсер и драматург	Модели кураторства перформанса. От guest curator (приглашенного куратора) к embedded curator (встроенному куратору). Кураторство как соавторство, медиация, фасилитация. Договорные и этические аспекты. Разработка чек-листа (checklist) перформанса: описание действия, технический райдер, расписание, гонорар, права на документацию и будущие ре-исполнения. Этика взаимодействия с телом перформера. Бюджетирование и логистика. Специфика финансирования эфемерных событий. Построение графика производства, координация работы художников, технических специалистов, волонтеров.
4.	Пространство, время и аудитория	Сценография перформанса в белом кубе. Трансформация нейтрального зала. Работа со светом, звуком, архитектурой. Создание «условий события». Хореография участия. Позиции зрителя: свидетель, соучастник, сотворец. Модели интерактивности и иммерсивности. Управление вниманием и безопасность. Программирование как нарратив. Публичная программа как ядро выставки. Принципы составления расписания: ритм, интенсивность, накопление смысла. Фестиваль vs. долгосрочная программа.
5.	Архив и документ: парадоксы сохранения	Что такое архив перформанса? От фотографии и видео до устных историй, скриптов, остатков и «воплощенного знания». Музей как «производитель» документа. Стратегии документирования. Проактивная vs. реактивная документация. Роль куратора в формировании будущего архива. Этика съемки. Перформанс в цифровую эпоху. Документация в социальных сетях как часть произведения. Перформанс для камеры и виртуальной реальности. NFT и право на уникальность эфемерного.
6.	Re-enactment как кураторский метод	Исторический re-enactment: этика и метод. Реставрация vs. интерпретация. Проект «Seven Easy Pieces» М. Абрамович (2005) как дискуссионный прецедент. Перформанс как метод исследования коллекции. Привлечение хореографов и художников для «оживления» статических объектов (картин, скульптур, артефактов). Практики «телесного» музееведения. Кураторский проект: от концепции к реализации. Синтез навыков. Разработка выставки, где перформанс является не дополнением, а основным методом экспонирования коллекции.

6.2.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание практических занятий
1.	Феноменология и философия перформативного	Работа с текстами: анализ ключевых статей (Пегги Фелан, Эрика Фишер-Лихте, Ребекки Шнайдер). Написание аналитического резюме по одному из теоретических текстов на выбор.
2.	Исторические авангарды и выход в институцию	Кейс-стади: разбор ранних институциональных выставок перформанса (например, «Out of Actions» в МОСА, Лос-Анджелес, 1998). Создание глоссария ключевых терминов курса (перформативность, эфемерность, ре-енактмент, остаток, документ и т.д.) с примерами из практики.
3.	Куратор как продюсер и драматург	Практикум: составление чек-листа и договора для гипотетического перформанса. Аналитический обзор организационной структуры отдела перформанса в одном из ведущих музеев (Tate Modern, MoMA, Centre Pompidou).
4.	Пространство, время и аудитория	Проектное задание: разработка сценографического решения для заданного перформанса в конкретном плане галереи (работа с чертежами). Разработка продюсерской сметы для небольшого перформативного события. Разработка фрагмента публичной программы (на неделю) для тематической выставки, обоснование выбора форматов и спикеров.
5.	Архив и документ: парадоксы сохранения	Работа с архивом: анализ папки документации исторического перформанса. Задача: предложить концепцию его современной интерпретации.
6.	Re-enactment как кураторский метод	Кейс-стади: разбор выставок, основанных на re-enactment (например, «A Journal of the Plague Year» в Гараж, проекты Гии Риггавы). Мастерская по разработке выпускного кураторского проекта: обсуждение тем, концепций, методологии.

6.2.3. Содержание самостоятельной работы

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание самостоятельной работы
1.	Феноменология и философия перформативного	Перформанс vs. Перформативность. Разграничение понятий: перформанс как художественный жанр (Р. Шехнер) vs. перформативность как лингвистический и социальный акт (Дж. Остин, Дж. Батлер). «Перформативный поворот» в гуманитарных науках. Тело, присутствие, эфемерность. Тело как архив, медиум и поле битвы. Концепции «присутствия» (Э. Фишер-Лихте) и «подлинности». Эфемерность как сопротивление товарному фетишизму и как кураторская проблема. Время и длительность. Перформанс и темпоральность: от моментального жеста до многолетних проектов

		выносливости (durational art). Концепции «живого времени» (live-ness) и «остаточного перформанса» (Р. Шнайдер). Работа с текстами: анализ ключевых статей (Пегги Фелан, Эрика Фишер-Лихте, Ребекки Шнайдер). Написание аналитического резюме по одному из теоретических текстов на выбор.
2.	Исторические авангарды и выход в институцию	Прото-перформанс: от ритуала к историческому авангарду. Футуризм, дада, сюрреализм: событийность и провокация. Баухаус и сценические эксперименты. Послевоенный авангард: критика институтов. Хэппенинг, флюксус, боди-арт, искусство действия. Стратегии ухода из галереи и деконструкции представления о произведении. Й. Бойс, А. Капроу, Г. Брус. «Музейный поворот» в перформансе (1980-2000-е). Легитимация перформанса в музее: тактика или капитуляция? Ретроспективы перформанса, рынок остатков (relics). Ключевые фигуры: М. Абрамович, Т. Бругуера. Визуальный анализ: просмотр и обсуждение документаций исторических перформансов (Венский акционизм, Крис Бёрден, Йоко Оно). Кейс-стади: разбор ранних институциональных выставок перформанса (например, «Out of Actions» в МОСА, Лос-Анджелес, 1998). Создание глоссария ключевых терминов курса (перформативность, эфемерность, ре-енактмент, остаток, документ и т.д.) с примерами из практики.
3.	Куратор как продюсер и драматург	Модели кураторства перформанса. От guest curator (приглашенного куратора) к embedded curator (встроенному куратору). Кураторство как соавторство, медиация, фасилитация. Договорные и этические аспекты. Разработка чек-листа (checklist) перформанса: описание действия, технический райдер, расписание, гонорар, права на документацию и будущие ре-исполнения. Этика взаимодействия с телом перформера. Бюджетирование и логистика. Специфика финансирования эфемерных событий. Построение графика производства, координация работы художников, технических специалистов, волонтеров. Стратегия составления чек-листа и договора для гипотетического перформанса. Аналитический обзор организационной структуры отдела перформанса в одном из ведущих музеев (Tate Modern, MoMA, Centre Pompidou).
4.	Пространство, время и аудитория	Сценография перформанса в белом кубе. Трансформация нейтрального зала. Работа со светом, звуком, архитектурой. Создание «условий события». Хореография участия. Позиции зрителя: свидетель, соучастник, сотворец. Модели интерактивности и иммерсивности. Управление вниманием и безопасность. Программирование как нарратив. Публичная програм-

		ма как ядро выставки. Принципы составления расписания: ритм, интенсивность, накопление смысла. Фестиваль vs. долгосрочная программа. Разработка сценографического решения для заданного перформанса в конкретном плане галереи (работа с чертежами). Разработка продюсерской сметы для небольшого перформативного события. Разработка фрагмента публичной программы (на неделю) для тематической выставки, обоснование выбора форматов и спикеров.
5.	Архив и документ: парадоксы сохранения	Что такое архив перформанса? От фотографии и видео до устных историй, скриптов, остатков и «воплощенного знания». Музей как «производитель» документа. Стратегии документирования. Проактивная vs. реактивная документация. Роль куратора в формировании будущего архива. Этика съемки. Перформанс в цифровую эпоху. Документация в социальных сетях как часть произведения. Перформанс для камеры и виртуальной реальности. NFT и право на уникальность эфемерного. Работа с архивом: анализ папки документации исторического перформанса. Задача: предложить концепцию его современной интерпретации.
6.	Re-enactment как кураторский метод	Исторический re-enactment: этика и метод. Реставрация vs. интерпретация. Проект «Seven Easy Pieces» М. Абрамович (2005) как дискуссионный прецедент. Перформанс как метод исследования коллекции. Привлечение хореографов и художников для «оживления» статических объектов (картин, скульптур, артефактов). Практики «телесного» музееведения. Кураторский проект: от концепции к реализации. Синтез навыков. Разработка выставки, где перформанс является не дополнением, а основным методом экспонирования коллекции. Кейс-стади: разбор выставок, основанных на re-enactment (например, «A Journal of the Plague Year» в Гараж, проекты Гии Риггавы).

7. Текущий контроль по дисциплине (модулю) в рамках учебных занятий

В рамках текущего контроля преподаватель самостоятельно может проводить следующие мероприятия

№ п/п	Контролируемые разделы (темы)	Наименование оценочного средства
1.	Феноменология и философия перформативного	Тест на знание истории и ключевых концепций. Глоссарий терминов.
2.	Исторические авангарды и выход в институцию	Тест на знание истории и ключевых концепций. Глоссарий терминов
3.	Куратор как продюсер и драматург	Разработка сценографического

		проекта и фрагмента программы.
4.	Пространство, время и аудитория	Презентация проектных заданий (сценография + программа)
5.	Архив и документ: парадоксы сохранения	Разработка развернутой концепции перформативной активации одного объекта или тематической группы из музейной коллекции. Должна включать: сценарный план, стратегию документирования, план публичной программы.
6.	Re-enactment как кураторский метод	Разработка развернутой концепции перформативной активации одного объекта или тематической группы из музейной коллекции. Должна включать: исследовательскую часть, концепцию.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная учебная литература:

1. Докучаев, И. И. Аксиология культуры : учебное пособие для вузов / И. И. Докучаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-8528-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193337>
2. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30638.html>

8.2. Дополнительная учебная литература:

1. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 105 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/832.html>
2. Пашковский, С. В. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / С. В. Пашковский. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023. — 57 с. — ISBN 978-5-7937-2420-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140153.html>

8.3. Периодические издания:

1. TDR/The Drama Review - Один из самых авторитетных журналов в мире, посвященных перформансу. Публикует исторические, теоретические и критические материалы, этнографические исследования, документации. - <https://direct.mit.edu/dram>
2. Artforum - Главный журнал о современном искусстве мирового уровня. Критические обзоры крупнейших выставок (включая перформативные программы), теоретические эссе о теле, времени, политике репрезентации. - <https://www.artforum.com>
3. <https://museology.spbu.ru/> Журнал «Вопросы музеологии»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. <https://elibrary.ru/titles.asp> – научная электронная библиотека eLibrary.
2. <https://www.scopus.com> – Scopus – крупнейшая единая база данных научной периодики.
3. <https://apps.webofknowledge.com> – Web of Science – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

выполнение самостоятельных практических работ;

подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:

Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows Server 2016;

2. Семейство ОС Microsoft Windows;

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом;

4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс);

5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ)

Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей программы дисциплины.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; доска (маркерная), комплект мебели для преподавателя.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя, проектор, экран, колонки

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Операционные системы семейства Windows, КонсультантПлюс веб версия, Гарант веб версия, антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Яндекс Браузер, LibreOffice, МТС Линк, VLC Media Player.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; доска (маркерная), комплект мебели для преподавателя.

Технические средства обучения: Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; проектор, экран.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Операционные системы семейства Windows, КонсультантПлюс веб версия, Гарант веб версия, антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Яндекс Браузер, LibreOffice, МТС Линк, Notepad++, Pinta, Gimp, AnyLogic, Inkscape, OpenShot, FreeCAD, LibreCAD, Jamovi, Visual Studio, Unity.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины.

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции

(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- эссе;
- написание реферата
- круглый стол;
- мини-конференция
- дискуссия
- беседа.

13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Перформативные практики

<i>Направление подготовки</i>	Искусства и гуманитарные науки
<i>Код</i>	50.04.01
<i>Направленность (профиль)</i>	Галерея как платформа кураторских стратегий и работы с коллекциями
<i>Квалификация выпускника</i>	магистр

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Профессиональные	-	ПК-2

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	Способен анализировать рынок арт-услуг и целевую аудиторию	ПК-2.1. Способен проводить исследование текущего состояния современного рынка арт-услуг, выявлять тенденции и прогнозировать его развитие. ПК-2.2. Определяет целевую аудиторию и её потребности, предпочтения и поведение. ПК-2.3. Анализирует конкурентов, их предложения и стратегии, чтобы выработать эффективные подходы. ПК-2.4. Разрабатывает маркетинговые стратегии. Создает и реализует планы продвижения арт-услуг с учётом анализа современного рынка и аудитории. ПК-2.5. Отслеживает изменения на рынке и корректировать стратегии в соответствии с новыми условиями.

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	ПК-2		
	текущее состояния современного рынка арт-услуг; целевую аудиторию и её потребности, предпочтения и поведение; конкурентов; маркетинговые	проводить исследование текущего состояния современного рынка арт-услуг, выявлять тенденции и прогнозировать его развитие; отслеживать	глобальными и стратегиями роста, базовыми, конкурентными, видами маркетинговых стратегий в экспозиционно-выставочной

	стратегии экспозиционно-выставочной деятельности	в изменения на рынке арт-услуг и корректировать стратегии в соответствии с новыми условиями. анализировать конкурентов, их предложения и стратегии, чтобы выработать эффективные подходы к экспозиционно-выставочной деятельности.	деятельности; приемами создавать и реализовывать планы продвижения арт-услуг с учётом анализа современного рынка и аудитории; приемами анализа рыночных колебаний и адаптируя тактику, учитывая возникающие обстоятельства.
--	--	--	---

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Шкала оценивания	Индикаторы достижения	Показатели оценивания результатов обучения
ОТЛИЧНО/ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
	Владеет:	- студент владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении продемонстрировал навыки - выделения главного, - связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов, - изложения мыслей в логической последовательности, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
ХОРОШО/ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано

		излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
	Владеет:	- студент в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связи теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий.
	Умеет:	- студент в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.
	Владеет:	- студент владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал недостаточность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связи теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕ ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий.
	Умеет:	студент не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.
	Владеет:	не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым «удовлетворительно».

При ответе на вопросы в рамках прохождения промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/ экзамен) допускается вольная формулировка ответа, по смыслу раскрывающая содержание ответа, указанного в фонде оценочных средств, в качестве

верного ответа.

4. Типовые контрольные задания (закрытого, открытого и иного типа) для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, соотносенной с результатами обучения по дисциплине

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПК-2

Вопросы с выбором правильного ответа:

1. Какой из перечисленных форматов перформативной практики наилучшим образом иллюстрирует трансформацию художественного произведения в персонализированную арт-услугу?

- А) Инсталляция, включающая звукозапись выступления артиста
- Б) Перформанс-консультация «Телесное архивирование», доступная по предварительной записи с индивидуальной сессией
- В) Документальная фотография перформанса, выставленная в галерее
- Г) Видеозапись уличной акции, размещённая на RuTube

Правильный ответ: Б

2. Какой метод сегментации аудитории наиболее релевантен для перформативного проекта, исследующего опыт хронической боли?

- А) Географическая сегментация (по городам и регионам)
- Б) Поведенческая сегментация (по частоте посещения арт-событий)
- В) Психографическая сегментация (по жизненному опыту, ценностям и идентичности)
- Г) Демографическая сегментация (по возрасту и уровню дохода)

Правильный ответ: В

3. Какой из следующих художников стал известен благодаря продаже «нематериальных» перформансов, которые существуют только в устной передаче и живом взаимодействии?

- А) Марина Абрамович
- Б) Вито Акончи
- В) Тино Сегал
- Г) Йоко Оно

Правильный ответ: В

4. Какой из перечисленных показателей наименее информативен при анализе вовлечённости аудитории в перформативный проект?

- А) Количество повторных участников в серии сессий
- Б) Глубина рефлексивного отзыва после завершения перформанса
- В) Общее число просмотров анонса в Instagram
- Г) Продолжительность присутствия участника в зоне действия перформанса

Правильный ответ: В

5. Какой из следующих трендов наиболее точно отражает современное развитие рынка

перформативных практик?

- А) Уход от публичных форматов в сторону закрытых коллекционерских объектов
- Б) Интеграция перформанса в подписочные и платформенные модели (онлайн-резидентства, NFT-опыты, членство)
- В) Возвращение к репрезентативному театру как основной форме перформанса
- Г) Снижение интереса к телесности в пользу цифровых аватаров

Правильный ответ: Б

6. Какой из перечисленных факторов наименее влияет на ценообразование перформативной арт-услуги?

- А) Уровень известности художника
- Б) Стоимость холста и масляных красок
- В) Степень персонализации и эксклюзивности опыта
- Г) Продолжительность и интенсивность взаимодействия

Правильный ответ: Б

7. Какой из следующих подходов к анализу рынка перформативных практик позволяет выявить нишевые аудитории и форматы?

- А) Анализ продаж картин на аукционах
- Б) Картирование фестивальной сети (performance festivals, biennales, digital residencies)
- В) Опрос о предпочтениях в оформлении музейного пространства
- Г) Изучение рейтингов художественных вузов

Правильный ответ: Б

8. Какой принцип лежит в основе перформативных практик, ориентированных на «art as service» (искусство как услуга)?

- А) Искусство должно быть вечным и сохраняться в музее
- Б) Искусство создаётся в момент взаимодействия и существует как опыт
- В) Искусство должно быть доступно только элите
- Г) Искусство — это прежде всего визуальный объект

Правильный ответ: Б

9. Какой из следующих инструментов наиболее эффективен для сбора качественной обратной связи от аудитории после перформативного события?

- А) Счётчик посещений галереи
- Б) Стандартный опрос с шкалой от 1 до 5
- В) Полуструктурированное интервью или рефлексивный дневник участника
- Г) Количество репостов в социальных сетях

Правильный ответ: В

10. Какой из следующих рисков наиболее характерен для коммерциализации перформативных практик?

- А) Повышение уровня посещаемости
- Б) Упрощение художественного замысла ради массовой востребованности
- В) Увеличение количества партнёров
- Г) Рост интереса со стороны СМИ

Правильный ответ: Б

Вопросы на соответствие:

Тест 1. Установите соответствие между ключевым ценностным предложением проекта и сегментом аудитории, для которого оно наиболее релевантно.

Ценностное предложение

Сегмент целевой аудитории

1. Участие в эксклюзивном, ограниченном по времени событии (FOMO - fear of missing out).

А. «Инсайдеры» арт-сцены, критики, коллеги-художники.

2. Глубокое личное взаимодействие и эмоциональная/телесная вовлеченность.

В. Осознанные потребители опыта (experience seekers), клиенты психологических и телесных практик.

3. Возможность стать частью культурного тренда и зафиксировать это в социальных сетях.

С. Продвинутая молодежь (Gen Z, миллениалы), для которых важен цифровой след и культурный капитал.

4. Доступ к профессиональному сообществу и экспертной дискуссии.

Д. Корпоративные клиенты, ищущие уникальный формат для партнерского мероприятия.

Ответ:

1 – D; 2 – B; 3 – C; 4 – A.

Тест 2. Установите соответствие между типом перформанса и каналом продвижения, который обеспечит максимальную конверсию в посещение.

Тип перформанса

Наиболее эффективный канал продвижения

1. Длительный (durational) перформанс в пространстве выставки, где зритель приходит и уходит в любое время.

А. Партнерство с вузами (факультеты культуры, искусствоведения), студенческие билеты.

2. Экспериментальный перформанс на стыке науки и искусства.

В. Таргетированная реклама в Instagram/Facebook по интересам «современное искусство», «выставки», «нетривиальный досуг».

3. Иммерсивный сторителлинг-перформанс с фиксированным временем начала.

С. Специализированные Telegram-каналы и паблики о science art, рассылка научным институтам.

4. Образовательный перформанс-лекция для молодежи.

Д. Платформы-агрегаторы событий (Timepad, Яндекс.Афиша) с системой онлайн-покупки билета на конкретный сеанс.

Ответ:

1 – B; 2 – C; 3 – D; 4 – A.

Тест 3. Установите соответствие между ключевым показателем эффективности (KPI) и целью анализа, для которой он используется.

KPI	Цель анализа
1. Средний чек посетителя (билет + сопутствующие продажи).	A. Оценить лояльность аудитории и эффективность членских программ.
2. Коэффициент конверсии из посетителя выставки в зрителя перформанса.	B. Определить ценовую эластичность спроса и монетизационный потенциал проекта.
3. Рост числа подписчиков в соцсетях после анонса проекта.	C. Измерить синергический эффект между постоянной экспозицией и событийной программой.
4. Retention rate (процент возвращающихся зрителей).	D. Оценить успешность PR-кампании и рост узнаваемости проекта.

Ответ:

1 – B; 2 – C; 3 – D; 4 – A.

Тест 4. Установите соответствие между источником финансирования и типом данных об аудитории, которые необходимо предоставить.

Источник финансирования	Требуемые данные об аудитории
1. Государственный грант (Министерство культуры).	A. Данные о доле новой, привлеченной благодаря проекту аудитории.
2. Коммерческий спонсор (бренд).	B. Демографический и социальный портрет аудитории, соответствие ценностям бренда.
3. Частный меценат, фонд.	C. Количественные показатели охвата (посещаемость, медиа-упоминания).
4. Краудфандинговая платформа.	D. Глубокий качественный фидбэк (отзывы, интервью, истории) от участников-доноров.

Ответ:

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – D.

Тест 5. Установите соответствие между методом исследования и задачей, которую он помогает решить при запуске перформативного проекта.

Метод исследования	Маркетинговая задача
1. Customer Journey Map (карта пути клиента).	A. Сегментировать аудиторию для точечной коммуникации.

Метод исследования

Маркетинговая задача

2. Анализ цифровых следов (соцсети, поисковые запросы).

В. Выявить «узкие места» и эмоциональные точки контакта от анонса до пост-визита.

3. Фокус-группа с лояльными посетителями.

С. Понять глубинные мотивы посещения и барьеры.

4. RFM-анализ (Recency, Frequency, Monetary) базы билетеров.

Д. Оптимизировать пути продвижения и контент-стратегию.

Ответ:

1 – В; 2 – D; 3 – С; 4 – А.

Тест 6. Установите соответствие между конкурентным преимуществом и формулой позиционирования на рынке культурного досуга.

Конкурентное преимущество

Формула позиционирования

1. Уникальная локация (закрытый архив, крыша, бомбоубежище).

А. «Не искусство для наблюдения, а опыт для проживания».

2. Непосредственный физический контакт с перформером.

В. «Эксклюзивный доступ в обычно недоступное пространство».

3. Использование новейших технологий (VR, биометрия).

С. «Первый перформанс, где вы становитесь частью алгоритма».

4. Коллективное со-творчество зрителей.

Д. «Создайте произведение искусства вместе с нами за один вечер».

Ответ:

1 – В; 2 – А; 3 – С; 4 – D.

Тест 7. Установите соответствие между ключевым рыночным риском перформативного проекта и инструментом предварительного анализа для его снижения.

Риск проекта

Инструмент предварительного анализа рынка/аудитории

1. Недостаточный спрос и низкая посещаемость.

А. Анализ ценовых предложений и пакетов конкурентов в сегменте «премиум-досуг».

2. Несоответствие ожиданиям аудитории (скандал, негатив).

В. Проведение предварительных фокус-групп или опросов с описанием концепции.

3. Сложность в привлечении спонсорских средств.

С. SWOT-анализ аналогичных событий в регионе за последние 2-3 года.

4. Невозможность установить адекватную цену на билеты.

Д. Исследование CSR (корпоративной социальной ответственности) и культурных стратегий потенциальных компаний-партнеров.

Ответ:

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – A.

Тест 8. Установите соответствие между типом арт-услуги и её преобладающей экономической моделью.

Тип арт-услуги	Основная экономическая модель
1. Публичный перформанс в галерее (билетная продажа).	A. Модель комиссии (процент от продаж) или гонорар художнику.
2. Корпоративный перформанс на мероприятии компании.	B. Модель подписки (membership), где перформанс — часть пакета.
3. Перформанс как часть образовательной резиденции или лаборатории.	C. Модель прямых продаж (B2C), ориентированная на покрытие затрат.
4. Создание и продажа перформанса как уникального произведения (к коллекционеру).	D. Модель B2B-услуги с фиксированной стоимостью проекта.

Ответ:

1 – C; 2 – D; 3 – B; 4 – A.

Тест 9. Установите соответствие между этапом жизненного цикла проекта и приоритетным источником данных для принятия решения.

Этап проекта	Приоритетный источник данных об аудитории/рынке
1. Разработка концепции.	A. Первичные качественные данные (интервью, этнографические наблюдения на аналогичных событиях).
2. Планирование бюджета и ценообразование.	B. Вторичные данные о посещаемости прошлых проектов и средних ценах на рынке.
3. Запуск продаж и промо.	C. Данные в реальном времени о кликах, конверсиях, демографии из цифровой рекламы.
4. Пост-проектный анализ.	D. Сводные данные из CRM, кассовых систем, итоговые анкеты обратной связи.

Ответ:

1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – D.

Тест 10. Установите соответствие между актуальным трендом и адаптированной под него формой перформативной практики.

Рыночный тренд	Адаптированный формат перформанса
1. Запрос на «цифровой детокс» и	A. Создание перформанса, документация которого

Рыночный тренд

Адаптированный формат перформанса

аутентичный опыт.

существует только в формате инсталляции в галерее (без цифровых копий).

2. Рост популярности wellness-практик и заботы о ментальном здоровье.

В. Перформанс-медитация, sound-перформанс, тактильные immersive-инсталляции.

3. Гиперперсонализация услуг.

С. One-to-one перформанс, создающийся с учетом предварительной анкеты зрителя.

4. Интеграция онлайн- и оффлайн-опыта (phygital).

Д. Перформанс, который начинается с получения цифрового ключа онлайн, а основное действие происходит в физическом пространстве.

Ответ:

1 – А; 2 – В; 3 – С; 4 – D.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированных оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин.

Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- опросы: устный, письменный;
- задания для практических занятий;
- ситуационные задания;
- контрольные работы;
- коллоквиумы;
- написание реферата;
- написание эссе;
- решение тестовых заданий;
- экзамен.

Опросы по вынесенным на обсуждение темам

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить

параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, когда необходимо проверить знания обучающихся по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений.

Решение заданий (кейс-методы)

Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины вообще и каждой её темы в частности.

Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно, либо письменно.

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.

Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременно разбором результатов во время практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.

При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса.

Решение заданий в тестовой форме

Проводится тестирование в течение изучения дисциплины

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.