

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств

Направленность (профиль) История мирового искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Становление и развитие художественных музеев

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат искусствоведения,

преподаватель кафедры теории и истории искусства Е.С. Машенцева

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

кафедры теории и истории искусства

№8 от 27.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (*модулю*), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. **Структура дисциплины (*модуля*)**
3. **Содержание дисциплины (*модуля*)**
4. **Образовательные технологии**
5. **Оценка планируемых результатов обучения**
- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)
6. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**
- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7. **Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)**
8. **Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**
9. **Методические материалы**
- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование кругозора и обеспечения необходимых знания в области истории и становления, организации и деятельности художественных музеев как формы сохранения культурного наследия для применения полученных знаний в научной и практической работе.

Задачи дисциплины:

- проследить основные этапы истории развития российских и зарубежных художественных музеев;
- получить сведения о структуре музеев и направлениях их деятельности;
- получить представления о современных тенденциях в развитии мировых художественных музеев;
- научиться анализировать различные формы деятельности музеев в России и за рубежом;
- получить представление о принципах комплектования музейных коллекций и функционировании электронных баз данных;
- получить сведения о просветительской деятельности художественного музея;
- сформировать навыки подготовки и проведения тематической экскурсии по экспозиции.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	<i>Знать:</i> - основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности <i>Уметь:</i> - использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач; - проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных <i>Владеть:</i> навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач
ПК-5 способен работать в музеях, галереях, художественных фондах,	ПК-5.1 показывает практические навыки необходимые для работы в музеях,	<i>Знать:</i> - основы научных подходов к истории музея; - основную структуру и

<p>архивах, библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах</p>	<p>галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках</p>	<p>формы деятельности художественного музея; - современный уровень и тенденции развития ведущих художественных музеев мира; Уметь: - аргументировано и грамотно излагать свое мнение по поводу деятельности музея и художественного проекта;</p>
	<p>ПК-5.2 показывает навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах</p>	<p>Знать: - сведения об эволюции структуры и принципах комплектования и экспозиции; Уметь: - самостоятельно анализировать концепцию художественного проекта и экспозиции различных музеев; - находить нужные сведения об истории и деятельности музея в литературных и электронных источниках; - проводить поиск научной информации;</p>
<p>ПК-7 способен осуществлять историко-культурные, историко-художественные, историко-краеведческие, искусствоведческие функции в деятельности организаций и учреждений</p>	<p>ПК-7.1 знает функционал и распределение обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством</p>	<p>Знать: - историю формирования и специфику развития наиболее выдающихся художественных музеев мира – российских и зарубежных; - основы понятийного аппарата музейного дела; Уметь: - быть способным к утверждению и пропаганде социальной и научной значимости культурного наследия; - анализировать различные феномены искусства в структуре художественных музеев; - анализировать деятельность музея, художественный проект и экспозицию;</p>
	<p>ПК-7.2 показывает способность</p>	<p>Знать: - иметь представление о</p>

	<p>к осуществлению функциональных обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством</p>	<p>собраниях выдающихся музеев мира;</p> <ul style="list-style-type: none"> - иметь возможность интерпретировать различные феномены искусства в историко-культурном контексте и их отражение в политике музеев; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - прослеживать динамику развития отдельного музея, выявлять общие закономерности; - применить знания по истории искусства для подготовки тематической экскурсии по экспозиции музея; - оценивать современные тенденции в развитии мировых художественных музеев.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Становление и развитие художественных музеев» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 50.03.03 – История искусств.

Предшествующие дисциплины: Всеобщая история, История России, Основы археологии, История религий, Введение в историю искусства, Всеобщая история искусств (модуль), История русского искусства (модуль), Социология, Психология, Социология искусства, Психология искусства, Информатика, Компьютерные технологии в музее, Охрана культурного наследия, Введение в музееведение.

Последующие дисциплины: Всеобщая история, История России, Основы археологии, История религий, Введение в историю искусства, Всеобщая история искусств (модуль), История русского искусства (модуль), Социология, Психология, Социология искусства, Психология искусства, Информатика, Компьютерные технологии в музее, Охрана культурного наследия, Введение в музееведение.

Новизна курса. Новизна заключает в авторском подборе, структурировании и анализе основных типов художественных музеев по условиям зарождения их коллекций, последующем развитии и современном статусе музейных институций.

Большое внимание уделяется мониторингу современного состояния музеев отечественных и зарубежных через оценку их представительств в Интернете. Развитию различных программ по адаптации музеев к запросам современного общества, характеристике музеев современного искусства как особом направлении деятельности группы художественных музеев.

В этой связи в рекомендуемом списке литературы дается достаточный перечень электронных ресурсов крупнейших музейных институций.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	16
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	8
1	Семинары/лабораторные работы	8
	Всего:	16

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
1	Семинары/лабораторные работы	4
	Всего:	8

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 64 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<i>Раздел 1.</i> Феномен знаточества и коллекционирования. Первые художественные собрания. Художественный музей и традиции культурного наследия.	
2.	<i>Раздел 2.</i> Структура музея, его устройство. Основные виды деятельности.	Музей как механизм культурного наследия. Основные принципы формирования коллекций. Вещь - экспонат художественного музея и произведение искусства. Музей как идеальная художественная среда. Музей в эпоху визуализации культуры. Основные виды деятельности (комплектование, хранение, научная обработка, реставрация, публикация, экспонирование, популяризация).
3.	<i>Раздел 3.</i> Архитектура музейного пространства.	Принципы организации экспозиции. От частного собирательства к муциальному коллекционированию. От собирания произведений, представляющих статус владельца к государственному культурному программному просветительству. Архитектура специальных музейных зданий. Принципы классификации и экспонирования. Изучение и каталогизация искусства.
4.	<i>Раздел 4.</i> Зарубежные музеи мирового искусства.	Первые декреты и создание государственных музеев. История Лувра, Национальной картинной галереи Лондона, Британского музея, Национальные музеи Пруссии, Саксонии, Баварии, музеи Ватикана и Италии, Вашингтонская национальная галерея.
5.	<i>Раздел 5.</i> Российские музеи зарубежного и отечественного искусства.	История Эрмитажа, Румянцевского музея, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изящных искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина).
6.	<i>Раздел 6.</i> Музеи современного искусства и принципы организации экспозиции.	История создания и функционирования Государственного музея нового западного искусства как музея нового типа – Институции современного искусства. Музей МОМА – один из первых музеев современного искусства (Нью-Йорк). Музеи С.Р. Гуггенхайма (Нью-Йорк, Венеция – Пегги Гуггенхайм, Бильбао), Центр им.Ж. Помпиду (Франция), Галерея Тейт-Модерн (Англия). Отечественные музеи и коллекции современного

		искусства – государственные и частные. Московский музей современного искусства (ММОМА), частные музеи. - Центр современного искусства «Гараж».
--	--	---

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	отлично	A
83 – 94		B
68 – 82	хорошо	C
56 – 67		D
50 – 55	удовлетворительно	E
20 – 49		FX
0 – 19	неудовлетворительно	F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p>

		<p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Шкала оценивания форм текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль

При оценивании **участия в дискуссии на семинаре** учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0 -2 балла);
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании **контрольной работы** учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-4 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5-8 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -9-10 баллов.

При оценивании доклада учитывается: **Критерии оценки доклада:**

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	доклад составлен на основании нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источник. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Высказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.
Хорошо (16-30 баллов)	доклад составлен на основании двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений). Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении есть стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	доклад составлен на основании одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллов)	доклад составлен на основании одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Обязательная литература:

Справочная литература.

- Калинина О. А. История изобразительного искусства
<https://znanium.com/catalog/document?id=390567>
- Кинева Л. А. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=393511>
- Лиманская Л. Ю. и др. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства <https://znanium.com/catalog/document?id=357163>
- Современные исследовательские подходы в науках об искусстве
<https://znanium.com/catalog/document?id=426248>
- Павлов И. Ю. История искусств от первобытности до современности
<https://znanium.com/catalog/document?id=426343>.
- Павлов И. Ю. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=426345>

Источники.

1. Бюллетень Наркомпроса. 1930. № 2, 16; 1932. № 11.

2. Возвращение или реституция культурных ценностей. Краткое резюме // Museum. 1986. № 149.
3. Валерий, Поль. Об искусстве. М., 1976.
4. Всеобщая декларация прав человека. 45 годовщина. 1948-1993. М., 1994.
5. Георги И.Г. Описание Российского императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в окрестностях оного. СПб., 1996.
6. Декреты Советской власти. Т. 3. М., 1964.
7. Екатерина II и Дидро // Русская старина. 1984. Т. XLII (5).
8. И.В. Цветаев создает музей / Составители А.А. Демская, Л.М. Смирнова. М., 1995.
9. Переписка И.В. Цветаева и Нечаева-Мальцова. Тт. 1, 2, 3. М., 2008, 2010, 2011.
10. «Построить в Москве маленький Альбертинум...» Переписка И.В. Цветаева с Г.Треем. М.-Дрезден. 2006.
11. Квебекская декларация: основные принципы новой музеологии //Museum. 1985. № 148.
12. Пиотровский Б.Б. История Эрмитажа. Краткий очерк. Материалы и документы. М., 2000.
13. Речи и письма живописца Луи Давида. М., 1933.
14. Эрмитаж, который мы потеряли. Документы 1920-1930-х годов. СПб., 2001.
15. Яворская Н. Рассказ очевидца о том, как был закрыт Музей нового западного искусства // Декоративное искусство СССР. 1988. № 7.

Литература. Музеи:

Великие музеи мира. В 9 тт. М., Слово, 2001

1. Лондонская Национальная галерея Августо Джентили, Уильям Бархем, Линда Уайтли Т.1, Слово, 2001, ISBN 5-85050-504-0
2. Дрезденская галерея Мария Жданова т.2, Слово, 2001, ISBN 978-5-387-00373-8
3. Вена. Музей истории искусства Мария Сокологорская Т.3, Слово, 2001, ISBN 978-5-387-00361-5
4. Музеи Берлина Колин Эйслер Т.4, Слово, 2001, , ISBN 5-85050-496-6
5. Старая и Новая национальные галереи, музеи Потсдама и Шарлоттенбурга, Охотничьего замка Грюневальд и Кайзер Фридрих-музеум (Далем).
6. Музеи Рима Марко Буссалы Т.5, Слово, 2001, ISBN 978-5-387-00284-7
7. Национальная галерея старинного искусства Палаццо Барберини, Галерея Корсини, Музеи Капитолия, Галерея Боргезе, Галерея Спада, Национальная галерея современного искусства, Галерея Колонна, Галерея Дориа-Памфили, Галерея Паллавичини Роспильози.
8. Мюнхенская Пинакотека Мария Сокологорская Т.6, Слово, 2001, ISBN 978-5-387-00263-2
9. Уффици и Питти Мина Грегори Т.7, Слово, 2001, ISBN 5-85050-502-4
10. Венеция Джованна Непи Шире, Августо Джентили, Джандоменико Романелли, Филип Райлэндс Т.8, Слово, 2001, ISBN 5-85050-710-8
11. Галереи Академии, Дворца дожей, Ка Редзонико, Музея Коррер, Ка д'Оро, Скуола Гранде ди Сан Рокко
12. Эрмитаж Михаил Пиотровский Т.9, Слово, 2001, ISBN 5-85050-673-X

Великие музеи мира. В 12 тт. М., СЛОВО/SLOVO, 2015

1. Ватикан Т.1, Карло Пьетранджели, в пер. М.И.Свидерская СЛОВО/SLOVO, 2015 (Карло Пьетранджели - генеральный директор Музеев Ватикана)
2. Уффици и Питти Т.2, Мина Грегори СЛОВО/SLOVO, 2015
3. Венеция Т.3, Джованна Непи Шире, Августо Джентили, Джандоменико Романелли, Филип Райлэндс, СЛОВО/SLOVO, 2015
4. Прадо Т.4, Марио Варгас Льоса, Хосе Лусон, Альфонсо Перес Санчес, Александро Беттаньо, Кристофер М. Браун, Френсис Хэскелл, Франсиско Кальво Серральер,

СЛОВО/SLOVO, 2015

5. Вена. Музей истории искусства Мария Сокологорская т.5, СЛОВО/SLOVO, 2015
6. Мюнхенская Пинакотека Мария Сокологорская Т.6, СЛОВО/SLOVO, 2015
7. Дрезденская галерея Мария Жданова т.7, СЛОВО/SLOVO, 2015
8. Русский музей Владимир Гусев, Евгения Петрова т.8, СЛОВО/SLOVO, 2015 (с 1889 до наших дней)
9. Третьяковская галерея т.9, СЛОВО/SLOVO, 2015
10. Национальная галерея Шотландии, Марина Пожарова т.10, СЛОВО/SLOVO, 2015
11. Музеи Италии. Шедевры Ренессанса (произведения Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело в музеях и памятниках архитектуры) т.11, СЛОВО/SLOVO, 2015
12. Брюссель. Королевские музеи т.12, СЛОВО/SLOVO, 2015

Серия "Города и музеи мира" в 35 книгах. М., Искусство, 1978.

- Кн.1 Бухарест, Нора Элиасберг
- Кн. 2 Художественные сокровища Матенадарана, Ирина Дрампян, Эмма Корхмазян
- Кн.3 Национальная галерея в Лондоне, Ирина Кузнецова
- Кн.4 Лондон, Людмила Воронихина
- Кн.5 Города Кипра, Анна Коровина, Наталья Сидорова .
- Кн.6 Прага, Евгения Георгиевская
- Кн.7 Художественные музеи Венеции, Ольга Никитюк
- Основные художественные музеи Венеции: Галерея Академии, Городской музей Коррер и Ка'Реццонико, Пинакотека Кверини-Стампалия.
- Кн.8 Вена, Марина Сененко
- Кн.9 Антверпен. Гент. Брюгге Михаил Герман
- Кн.10 Дельфы Глеб Соколов
- Кн.11 Государственные музеи Московского Кремля, Ирина Ненарокомова
- Кн. 12 Эдинбург, Л.Н. Воронихина
- Кн. 13 Падуя. Виченца. Верона, Владимир Горяинов
- Кн. 14 Кусково. Останкино. Архангельское, Иосиф Глозман, Валерий Рапопорт, Ирина Семенова, Леонард Тыдман, Нунэ Унанянц
- Кн. 15 Помпеи. Геркуланум. Стабии, Виктория Кривченко
- Кн. 16 Багдад Олег Ковтунович, Светлана Ходжаш Месопотамия "Ар-Рафидейн", т. е. "Две реки" - Двуречье.
- Кн.17 Государственный музей изобразительных искусств, Александра Демская
- Кн.18 Музеи Парижа Н.Н Калитина
- Лувр, Музея импрессионистов и Музея современного искусства, ателье Бурделя и Музей Родена
- Кн. 19 Художественные музеи Львова, Григорий Островский
- Кн. 20 Художественные музеи Киева Михаил Факторович, Лариса Членова
- Кн. 21. Государственный Эрмитаж Людмила Воронихина
- Кн. 22. Афины Наталья Сидорова
- Кн.23. Города Сирии, Наталья Сидорова, Татьяна Стародуб
- Кн. 24. Толедо, Ксения Малицкая
- Кн. 25 Гданьск Лех Кшижановский
- Кн. 26 Сплит. Дубровник Галина Комелова, Ирина Уханова
- Кн. 27 Венеция Светлана Всеволожская
- Кн. 29 Каир Светлана Ходжаш
- Кн. 30 Государственная Третьяковская галерея Валентина Антонова

Кн. 31 Художественные музеи Бельгии Татьяна Седова

Кн. 32 Варшава Нина Молева

Кн. 33 Кордова. Гранада. Севилья Ольга Никитюк

Кн. 34 София. Тырново. Пловдив Михаил Цапенко

Кн. 35 Краков Варвара Савицкая

Музеи мира. В 49 выпусках, М., АРИА - АиФ, 2011, ISBN 978-84-684-0449-3

Бельгийские Королевские музеи изобразительных искусств Ватиканские музеи. Рим

Ватиканские музеи II. Рим Галерея Академии. Венеция Галерея академии. Флоренция

Галерея Бельведер. Вена Галерея Боргезе. Рим

Галерея Брера. Милан Галерея Тейт. Лондон Галерея Тейт II. Лондон

Галерея Уффици I. Флоренция Галерея Уффици II. Флоренция ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Москва ГМИИ им. А.С.Пушкина II. Москва Государственный музей. Амстердам

Государственный музей II. Амстердам

Государственный русский музей. Санкт-Петербург Государственный Эрмитаж I. Санкт - Петербург Государственный Эрмитаж II. Санкт - Петербург Дворец Сан-Суси. Потсдам

Дрезденская картинная галерея. Дрезден Египетский музей. Каир

Капитолийские музеи. Рим Лувр I. Париж

Лувр II. Париж

Метрополитен-музей. Нью-Йорк

Музей Ван Гога - Музей Тулуз-Лотрека. Амстердам, Альби Музей Гюстава Моро. Париж

Музей д'Орсе. Париж

Музей изобразительных искусств. Будапешт Музей истории искусств. Вена

Музей Каподимонте. Неаполь Музей Мармottan-Моне. Париж

Музей современного искусства - музей Соломона Гуггенхайма Музеи Соломона Гуггенхайма.

Венеция, Бильбао, Берлин Музей Тиссена-Борнемисы

Национальная галерея искусства. Вашингтон Национальная галерея. Лондон Национальная галерея. Прага

Национальный археологический музей. Афины Национальный музей древнего искусства.

Лиссабон

Национальный музей искусства Каталонии. Барселона Национальный музей. Краков

Пергамский музей. Берлин Прадо I. Мадрид

Прадо II. Мадрид

Старая Пинакотека. Мюнхен Третьяковская галерея. Москва

Дополнительная литература.

1. Пиотровский Борис Борисович (1908-1990). История Эрмитажа : Крат. очерк : Материалы и док. /; М. : Искусство, 2000.
2. Эрмитаж: история строительства и архитектура зданий: [Альбом] / [В.М. Глинка и др.]; Под общ. ред. Б.Б. Пиотровского Л. : Стройиздат, 1990
3. Государственный Русский музей. Альманах в 31 тт. Альманах, СПб, Palace Editions, 2002.
4. Юденкова, Татьяна Витальевна. Другой Третьяков [Текст] : судьба и коллекция одного из основателей Третьяковской галереи Москва : Гос. Третьяковская галерея, 2012
5. Проблемы художественного собирательства П.М. и С.М. Третьяковых во второй половине XIX века : мировоззренческие аспекты : автореферат дис доктора искусствоведения: 17.00 04. Москва, 2014.
6. Павел Третьяков. Предшественники и последователи: частное и музейное коллекционирование XVIII - начала XX века [Текст] : сборник материалов Международной

научной конференции, приуроченной к 180-летию со дня рождения П. М. Третьякова / Гос. Третьяковская галерея ; [науч. ред. Т. В. Юденкова] Москва : Гос. Третьяковская галерея, 2014

7. Ольга Иванова, Наталья Саенко. Музееоведение. Учебно-методическое пособие, М., Palmarium Academic Publishing, 2012, ISBN 9783847394365 (вопросы фондовой, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности музея, а также менеджмента).
8. Ольга Сапанжа. Музей и музейность, М., LAP Lambert Academic Publishing, 2011.
9. Маргарита Полякова. Культурное наследие России. История охраны и современное состояние, М., РГГУ, 2015
10. Ревякин В.И Художественные музеи М., Стройиздат, 1991
11. В. И. Ревякин; Художественные музеи, М., 1974
11. Майстровская М.Т. Художественные музеи РСФСР. Современное состояние и тенденции развития сети // Региональные проблемы развития музейного дела. М., 1990.
12. Суворов, Николай Николаевич Галерейное дело : Введение в арт-бизнес : Учеб. пособие / СПб. : Культинформпресс 2001
13. Проданные сокровища России : История распродажи нац. худож. сокровищ, конфиск. у цар. фамилии, церкви, част. собственников, а также изъятых из музейн. собр. СССР в 1918-1937 гг. / [Авт. проекта Н. Ильин, Н. Семенова] М. : Трилистник : Рус. авангард, 2000

Источники

1. Илья Остроухов, Сергей Глаголь. Московская городская художественная галерея П. и С. М. Третьяковых. В 2 частях. Издание И. Кнебель, 1909. (с 1882)
2. Николай ВрангельРусский музей Императора Александра III. В 2 тт. Издание Русского музея императора Александра III, 1904
3. Иван Лазаревский. Среди коллекционеров, Пг.,1917.
4. Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. Харьков, 1919;

Дополнительная литература по всему курсу

1. Аксененко М.Б. История Государственного музея нового западного искусства // Музей. Художественные собрания СССР. Вып. 3. М., 1982.
2. Андросов С.О. О скульптурных коллекциях Петра Первого и Августа Сильного // Проблемы развития зарубежного искусства. Ч.1. СПб., 1994.
3. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
4. Бархин Б. Архитектура музея изобразительных искусств. Музей. № 3. – М., 1982.
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
6. Бенеш И. Восприятие музея как особое средство общения. – Л., 1968.
7. Бернштейн Б.М. Пространственные искусства как феномен культуры. – Л., 1987. С. 135-141.
8. Браунинг Р. К вопросу о возвращении скульптур Парфенона // Museum. 1984. № 141..
9. Закс А.Б. Из истории экспозиционной мысли советских музеев (1917-1936) // Труды НИИ музееоведения. 1970. № 20. С.148.
10. Искусство музейной экспозиции. Труды НИИ культуры. Т. 45. – М., 1977.
11. Каган М.С. Музей в системе культуры // Вопросы искусствознания. 4/94. – М., 1994. С. 445-460.
12. Калугина Т.П. Общественное сознание и художественный музей // Музеи мира. Музееоведение. М., 1991.
13. Калугина Т.П. Художественная экспозиция как феномен культуры // Музей: Художественные собрания СССР. Вып. 9. М., 1988.

14. Калугина Т.П. Историко-типологическое исследование экспозиции художественного музея. Автореф. дисс. канд. ист. наук. – М., 1991.
15. Кликс Р.Р. Художественное проектирование экспозиций. М., 1978.
16. Кошеленко Г.А. Судьба скульптур Парфенона // Вопросы истории. 1968. № 5.
17. Макарова Н.Г. Музей как социально-эстетический феномен. Автореф. дисс. – М., 1987.
18. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-архитектура-дизайн. Тенденции формирования. Ч. I. М., 2002.- 275 с.
19. Музей и власть. В 2-х частях. Сб. научных трудов. М., 1991.
20. Музейная эстетика и архитектура музеев. – М.. 1972.
21. Николас, Линн Х. Похищение Европы. Судьба европейских культурных ценностей в годы нацизма / Пер. с англ. М., 2001.
22. Пелевин Ю. Художественная экспозиция. М., 1992.
23. Петрова О.Ф. Принципы, методы и формы пропаганды изобразительного искусства в художественном музее (на материале Гос. Русского музея). Автореф. канд. дисс. Л., 1975.
24. Пиотровский М.Б. Сверхмузей в эпоху крушения империи (Музей как фактор эволюции). СПб., 1996.
25. Проданные сокровища России. М., 2000.
26. Ревякин В.И. Музеи мира: Архитектура. М., 1993.
27. Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение. М., 1992.
28. Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л., 1929.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Примерный перечень семинарских занятий:

Тема дискуссии: «Анализ художественного проекта и экспозиции»

Задание: на основе материалов музеиной экспозиции (на одном примере постоянной или временной выставки) дать развернутый анализ концепции художественного проекта и оценку его исполнения с точки зрения содержания и экспонирования (дизайн, пространственное решение, информационное обеспечение). Работа в группе, каждый студент выполняет задание и защищает свою концепцию в дискуссии, проходящей в аудитории.

Критерии оценки: понимание исторического и художественного контекста экспозиции, умение проанализировать ее замысел, описать структуру и композицию, дать оценку ее оформления, информационного обеспечения, владение навыками профессиональной дискуссии, умение логично и ясно формулировать свое мнение, выполнение задания в установленное время.

Примерные темы для сообщений/докладов

1. Музей – хранитель «культурной памяти». Специфика в отдельные исторические периоды. История Лувра. История Эрмитажа.
2. Музей – хранитель «культурной памяти». Темы по выбору.
3. Музеи современного искусства. Новая идеология.
4. Экспозиционное пространство музея и его эволюция. Постоянная и временная экспозиции.

Темы занятий:

1. «Музей как механизм культурного наследия»

Задание: на основе предложенных материалов проанализировать основные функции музея по сохранению «культурной памяти» общества.

Критерии оценки: способность анализировать и обобщать полученные факты, логичное, внятное изложение собственных выводов.

2. «Вещь в музее: экспонат консервативного учреждения и новаторское произведение искусства своего времени».

Задание: представить проблему с одной из предложенных позиций: сторонник, критик, конформист, эксперт, наблюдатель.

Критерии оценки: понимание историко-культурного аспекта обсуждаемой проблемы, ее двойственности, равноправия противоположных позиций, умение аргументировать с позиции своей роли, знание литературы по проблеме, навыки участия в дискуссии.

3. «Структура музея, его устройство, основные виды деятельности».

Задание: на основании установочной лекции, посещения различных отделов музея и чтения литературы составить четное представление по этим вопросам.

Критерии оценки: умение самостоятельно расширять полученные сведения, анализировать

и сопоставлять разные типы информации, корректно использовать профессиональные понятийный аппарат.

4. «Художественный музей в XXI веке».

Задание: подготовка доклада и презентации по теме доклада. Тема должны быть посвящена одному из ведущих музеев - российскому или зарубежному, рассмотрен конкретный аспект его развития на современном этапе. Или на примере нескольких музеев рассмотрен одна из общих тенденций их развития. Тема должна быть согласована с преподавателем

Критерии оценки: качество источниковедческой базы – собранных сведений, полнота раскрытия темы, метод подачи материала, создание качественного иллюстративного ряда.

5. Подготовка тематической экскурсии по экспозиции Учебно-художественного музея имени И.В. Цветаева.

Задание: подготовка экскурсии по одному из разделов музея.

Критерии оценки: умение разработать экскурсионный маршрут с помощью преподавателя, правильно построить свой рассказ, уметь донести его до слушателей.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Становление и развитие художественных музеев» реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Предметом дисциплины «Становление и развитие художественных музеев» является круг вопросов, связанных с зарождением, становлением и развитием художественных музеев как особых институций в России и за рубежом, сложением структуры художественного музея. Основными направлениями его деятельности, способом комплектования собраний, современным мировым опытом существования музеев такого профиля. Поступательными тенденциями развития, общественной и гуманитарной значимостью музеев в современном мире. Дисциплина направлена на формирование необходимых знаний в области истории, организации и деятельности художественных музеев, осознания гуманитарной, общественной, научной, просветительской значимости музеев в сохранении мирового культурного наследия, формирования уважительного и бережного отношения к памятникам культуры, произведениям искусства, расширения кругозора выпускника.

Цель дисциплины – является формирование кругозора и обеспечения необходимых знания в области истории и становления, организации и деятельности художественных музеев как формы сохранения культурного наследия для применения полученных знаний в научной и практической работе.

Задачи дисциплины:

- проследить основные этапы истории развития российских и зарубежных художественных музеев;
- получить сведения о структуре музеев и направлениях их деятельности;
- получить представления о современных тенденциях в развитии мировых художественных музеев;
- научиться анализировать различные формы деятельности музеев в России и за рубежом;
- получить представление о принципах комплектования музейных коллекций и функционировании электронных баз данных;
- получить сведения о просветительской деятельности художественного музея;
- сформировать навыки подготовки и проведения тематической экскурсии по экспозиции;
- получить начальные сведения о подготовке выставочных художественных проектов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-5 способен работать в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;

ПК-5.1 показывает практические навыки необходимые для работы в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках;

ПК-5.2 показывает навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;

ПК-7 способен осуществлять историко-культурные, историко-художественные, историко-краеведческие, искусствоведческие функции в деятельности организаций и учреждений;

ПК-7.2 показывает способность к осуществлению функциональных обязанностей в

учреждениях, связанных с культурой и искусством;
ПК-7.1 знает функционал и распределение обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы научных подходов к истории музея;
- основную структуру и формы деятельности художественного музея;
- современный уровень и тенденции развития ведущих художественных музеев мира;
- сведения об эволюции структуры и принципах комплектования и экспозиции;
- историю формирования и специфику развития наиболее выдающихся художественных музеев мира – российских и зарубежных;
- основы понятийного аппарата музейного дела;
- иметь представление о собраниях выдающихся музеев мира;
- иметь возможность интерпретировать различные феномены искусства в историко-культурном контексте и их отражение в политике музеев;

Уметь:

- аргументировано и грамотно излагать свое мнение по поводу деятельности музея и художественного проекта;
- самостоятельно анализировать концепцию художественного проекта и экспозиции различных музеев;
- находить нужные сведения об истории и деятельности музея в литературных и электронных источниках;
- проводить поиск научной информации;
- быть способным к утверждению и пропаганде социальной и научной значимости культурного наследия;
- анализировать различные феномены искусства в структуре художественных музеев;
- анализировать деятельность музея, художественный проект и экспозицию;
- прослеживать динамику развития отдельного музея, выявлять общие закономерности;
- применять знания по истории искусства для подготовки тематической экскурсии по экспозиции музея;
- оценивать современные тенденции в развитии мировых художественных музеев.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.