

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ДИЗАЙН ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия

Код и наименование направления подготовки/специальности

Направленность (профиль) «Выставочная и кураторская деятельность»

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

ДИЗАЙН ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Старший преподаватель

кафедры кино и современного искусства

А.Г. Рейнер

Ответственный редактор:

к.г.-м.н., доц. кафедры музеологии В.В. Черненко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры кино и современного искусства

№ 10 от 21.06.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры музеологии

№10 от 30.04.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины	5
3. Содержание дисциплины	5
4. Образовательные технологии	6
5. Оценка планируемых результатов обучения	6
5.1. Система оценивания	6
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине	7
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1. Список источников и литературы	10
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	11
9. Методические материалы	12
9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий	12
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	13

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - научить принципам и правилам дизайна выставочного пространства

Задачи дисциплины:

- Объяснить пространственно-временные параметры существования музея
- Показать адаптацию общих дизайнерских навыков для организации музейной жизни
- Выработать инструменты оценки оптимального выставочного дизайна, в зависимости от профиля музея

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 Способен использовать нормативные документы, определяющие параметры и основные этапы проведения проектных работ в музейной сфере	ПК-4.1. знает нормативные документы, определяющие деятельность организации в рамках основных направлений музейного проектирования	Знать: предметно-объектные и временные формы существования музейно-выставочного дизайна
	ПК-4.2. умеет работать с нормативными документами, профессиональными базами данных, правовыми поисковыми системами и другими источниками информации в музейной сфере	Уметь: находить предметно-точное и объектно-разнообразное дизайнерское решение для экспозиционного оформления предъявляемой выставочной задачи.
	ПК-4.3. владеет методами современного музейного проектирования	Уметь: находить предметно-точное и объектно-разнообразное дизайнерское решение для экспозиционного оформления предъявляемой выставочной задачи.
ПК-5 Владение основами менеджмента в музейной деятельности	ПК-5.1. знает основные принципы разработки и реализации музейных проектов и услуг	Знать: методы, приемы и способы создания экспозиционных сред в соответствии с предъявляемыми музейно-выставочной практикой задачами
	ПК-5.2. умеет	Уметь: эффективно применять наиболее существенные навыки

	организовывать деятельность структурных подразделений, осуществляющих различные виды работ и проектов в музее	экспозиционно-дизайнерской практики для создания выставки.
--	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Дизайн выставочных проектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Всеобщая история», «История музеев мира», модуль «История зарубежного искусства», модуль «История русского искусства».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик, выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

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
8	Лекции	18
8	Семинары/лабораторные работы	18
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часов.

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
7	Лекции	8
7	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	Раздел 1. Основные принципы выставочного дизайна	<p>Организационные проблемы при создании экспозиции.</p> <p>Проблемы современной системы конкурсного и аукционного финансирования.</p> <p>Организация последовательности производства работ при создании экспозиции, роль сетевого графика, место дизайнера в системе последовательных взаимодействий.</p>
	Раздел 2. Роль куратора в создании выставочного дизайна	<p>Роль куратора (инициатора) в создании экспозиции, выборе и осуществлении дизайнерских решений</p> <p>Проблемы создания творческого коллектива единомышленников при создании дизайна экспозиции.</p> <p>Организация взаимодействия куратора, художника, исполнителей как со стороны музея, так и со стороны производственных организаций при создании дизайна экспозиции</p>
	Раздел 3. Частные и ситуативные решения в области выставочного дизайна	<p>Принципы сценарного построения современной экспозиции</p> <p>Формирование экспозиционного маршрута.</p> <p>Роль систем освещения в современной экспозиции и принципы светового построения.</p> <p>Роль и качество экспозиционного (витринного) оборудования.</p> <p>Художественная подача и монтаж экспонатов, их роль в создании экспозиции.</p> <p>Цветовое решение экспозиции.</p> <p>Роль текстов в экспозиции, их качество с художественной точки зрения, понятность и удобство восприятия.</p> <p>Роль, функции и формы решения мультимедийных и интерактивных систем в экспозиции.</p>
	Раздел 4. Новые технологии и подходы в области выставочного дизайна	<p>Использование мультимедийных и иммерсивных технологий в музейном дизайне</p> <p>Связь музейного дизайна и сценария посещения экспозиции</p> <p>Интерактивность как принцип дизайнерских решений, выбор и адаптация дизайнерских решений к ожиданиям публики</p> <p>Адаптация экспозиций к посетителям с ограниченными физическими возможностями.</p> <p>Эмоциональное, интеллектуальное, физическое воздействие экспозиции на посетителя.</p>

		Принципы дизайнерской подготовки новых экспозиций с точки зрения посещения всей семьей.
--	--	---

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	20 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа	10 баллов	10 баллов
- доклад-презентация	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация		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	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ 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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ 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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и 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 вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании доклада-презентации учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 10-14 балла;

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 15-18 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -19-20 баллов.

Промежуточная аттестация (зачет)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 3 вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (1-3 балла);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-7 баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8-11 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (12-15 баллов).

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:

- ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-8 баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов).

Примерные вопросы для опроса, дискуссии, контрольной работы, зачета:

1. Организационные проблемы при создании экспозиции.
2. Проблемы современной системы конкурсного и аукционного финансирования.
3. Организация последовательности производства работ при создании экспозиции,
4. роль сетевого графика, место дизайнера в системе последовательных взаимодействий.
5. Роль куратора (инициатора) в создании экспозиции, выборе и осуществлении дизайнерски решений
6. Проблемы создания творческого коллектива единомышленников при создании дизайна экспозиции.
7. Организация взаимодействия куратора, художника, исполнителей как со стороны музея, так и со стороны производственных организаций при создании дизайна экспозиции
8. Принципы сценарного построения современной экспозиции
9. Формирование экспозиционного маршрута.
10. Роль систем освещения в современной экспозиции и принципы светового построения.
11. Роль и качество экспозиционного (витринного) оборудования.
12. Художественная подача и монтаж экспонатов, их роль в создании экспозиции.
13. Цветовое решение экспозиции.
14. Роль текстов в экспозиции, их качество с художественной точки зрения, понятность и удобство восприятия.
15. Роль, функции и формы решения мультимедийных и интерактивных систем в экспозиции.
16. Использование мультимедийных и иммерсивных технологий в музейном дизайне
17. Связь музейного дизайна и сценария посещения экспозиции
18. Интерактивность как принцип дизайнерских решений, выбор и адаптация дизайнерских решений к ожиданиям публики
19. Адаптация экспозиций к посетителям с ограниченными физическими возможностями.
20. Эмоциональное, интеллектуальное, физическое воздействие экспозиции на посетителя.

21. Принципы дизайнерской подготовки новых экспозиций с точки зрения посещения всей семьей.

Темы для докладов

Анализ дизайнерских решений одного из московских музеев как целого, включая прилегающее к зданию пространство (список музеев утверждается в соответствии с текущим состоянием музейной деятельности в городе)

Требования для доклада:

Критический анализ решений в области музейного дизайна

Сравнение с мировым опытом

Демонстрация фотографий и видеофрагментов в слайд-презентации

Подробные выводы и оценка данных решений

Конкретные предложения по улучшению музейного дизайна

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

основная

Музей под открытым небом : стратегия сохранения скульптуры в городской среде / С.-Петерб. гос. бюджетное учреждение культуры "Гос. музей городской скульптуры" ; [под ред. В. В. Рытиковой и др.]. - Санкт-Петербург : Знакъ, 2018. - 137 с.

Музей в цифровую эпоху: перезагрузка / П. О. Васильева, Д. В. Качуровская, А. В. Михайлова, С. Э. Феоктисова. - [Б. м.] : Издательские решения, 2018. - 183 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 170-172. - Библиогр. в примеч.: с. 173-183.

дополнительная

Я поведу тебя в музей : истории, рассказанные музейщиками России : к 60-летию российского комитета Совета музеев : [12+] / [редкол.: Владимир Гуга, Анна Зимова, Екатерина Серебрякова]. - Москва : АСТ, 2017

Живая коллекция : сборник научных трудов. Вып. 7 / М-во культуры Рос. Федерации, Гос. центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина ; [ред.: Ю. В. Доманский (сост.), Ю. С. Гудович, Л. М. Чаусова]. - Москва : ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2017. - 151 с.

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

Cambridge University Press

ProQuest Dissertation & Theses Global

SAGE Journals

Taylor and Francis

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

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинар 1. Основные принципы музейного дизайна

Вопросы для обсуждения:

1. Удачные и неудачные решения в области музейного дизайна
2. Что делает пространство музейным пространством

Семинар 2. Роль куратора в создании музейного дизайна

Вопросы для обсуждения:

1. Что должен знать куратор, нужно ли ему или ей объездить весь мир?
2. С чего приступить к созданию музейного дизайна.

Семинар 3. Частные и ситуативные решения в области музейного дизайна

Вопросы для обсуждения:

1. Самые эксцентричные варианты музейного дизайна, какие кто узнал
2. Применим ли опыт одной страны в другой стране

Семинар 4. Новые технологии и подходы в области музейного дизайна

Вопросы для обсуждения:

1. Кризис мультимедийности и пути выхода из него
2. Виртуальный музей в эпоху новых глобальных угроз

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины: научить принципам и правилам дизайна выставочного пространства.

Задачи:

- Объяснить пространственно-временные параметры существования музея
- Показать адаптацию общих дизайнерских навыков для организации музейной жизни
- Выработать инструменты оценки оптимального дизайна выставочного пространства, в зависимости от профиля музея

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: предметно-объектные и временные формы существования музейно-выставочного дизайна; методы, приемы и способы создания экспозиционных сред в соответствии с предъявляемыми музейно-выставочной практикой задачами.

Уметь: находить предметно-точное и объектно-разнообразное дизайнерское решение для экспозиционного оформления предъявляемой выставочной задачи; применять наиболее существенные навыки экспозиционно-дизайнерской практики для создания выставки.

Владеть: основными приемами практического осуществления найденного проектного решения.