

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра музеологии

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ И ВЫСТАВОК

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 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

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ И ВЫСТАВОК

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

канд. г.-м. наук, доцент кафедры музеологии В.В. Черненко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры музеологии

№9 от 06.02.2024

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	6
4. Образовательные технологии	9
5. Оценка планируемых результатов обучения	9
5.1. Система оценивания	9
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине	10
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1. Список источников и литературы	12
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	13
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	14
9. Методические материалы	15
9.1. Планы семинарских занятий	15
 Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	 19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры и практических навыков музеолога-экспозиционера, способного участвовать в процессе проектирования музейных экспозиций.

Задачи дисциплины:

- дать системные знания о процессе, методах и технологиях проектирования музейных экспозиций;
- научить практическим навыкам научного проектирования музейных экспозиций и выставок;
- научить основам составления проектных документов (научной концепции экспозиции, тематико-экспозиционного плана, сценария экспозиции).

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-9 Способен осуществлять контроль режимов музейного хранения	ПК-9.1 знает основные требования к созданию оптимальных режимов хранения музейных предметов из различных материалов	Знать: основные термины и понятия, употребляемые в процессе проектирования музейных экспозиций; традиционные и инновационные методы (подходы и принципы) проектирования музейных экспозиций; традиционные и современные технологии (средства, приемы и способы) проектирования музейных экспозиций; основные формы проектной документации.

	ПК-9.2 умеет определять внешние признаки и состояние сохранности музейных предметов разного типа	<p>Уметь:</p> <p>анализировать конкретные экспозиции музеев историко-культурного профиля; работать в творческом коллективе, создающем основные проектные документы – научную концепцию, тематико-экспозиционный план и сценарий музейной экспозиции; сопоставлять различные точки зрения авторов научных публикаций, касающиеся проектирования музейных экспозиций.</p>
	ПК-9.3 владеет навыками организации создания условий хранения музейных предметов в фондохранилище и экспозиции	<p>Владеть:</p> <p>культурой проектного мышления; практическими навыками проектирования музейных экспозиций; представлять результаты изучения экспозиционных материалов в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Научные основы проектирования музейных экспозиций и выставок» 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: «История музеев мира» «История материальной культуры», «Социокультурные аспекты российской истории Нового времени».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения дисциплины «Спецсеминар по проектированию экспозиции» и «Цифровые технологии в выставочной деятельности».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 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
---------	---------------------	------------------

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

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 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
5	Лекции	8
5	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Музеи в современном мире: проблемы экспозиционной интерпретации культурного наследия	Современный музей как синтез «храма» и «форума». Усиление культурно-образовательной и досуговой функции музеев в начале XXI века. Повышение роли музейных экспозиций. Базовые понятия экспозиционной деятельности: музейная экспозиция, музейная выставка, структура экспозиции, экспонат и др. Музейная экспозиция как определяющая форма существования музея. Типы и виды музейных экспозиций. Общее и специфическое в экспозициях разных музейных профилей (литературных, исторических, естественнонаучных, технических и т. п.). Экспозиция как научная, научно-популярная или художественная модель историко-культурных процессов, явлений и событий.
2	Разработка современной проектной документации в процессе научного проектирования музейных экспозиций и выставок	Основные проектные документы, входящие в понятие «научное проектирование музейных экспозиций». Научная концепция как базовый документ, ее структура и основные требования в процессе создания. Расширенная тематическая структура как содержательное развитие «научной концепции». Тематико-экспозиционный план, его структура и ее варианты. Особенности

		создания и причины популярности данного документа в музеях разных профилей. Сценарий музейной экспозиции как итоговый литературный документ, призванный объединить научное и художественное проектирование.
3	Научное и художественное проектирование музейных экспозиций и выставок: принципы и этапы взаимодействия	Современный взгляд на музейное проектирование как на творческий союз «ученого» и «художника». Этапы и объективные проблемы взаимодействия двух полярных видов творческого проектирования (специфика науки - мышление в «понятиях», специфика искусство - мышление в «образах»). Идеальная схема процесса совместного проектирования. Первый этап – разработка научной концепции и архитектурно-художественной концепции музейной экспозиции. Второй этап – создание расширенной тематической структуры и эскизного проекта. Третий этап – разработка тематико-экспозиционного плана и монтажных листов. Противоречия и конфликты, возникающие в процессе практического применении данной схемы.
4	Традиционные и инновационные методы (подходы, принципы) проектирования музейных экспозиций и выставок	Музей как коммуникативный язык. Музейные экспозиции как тексты. Понятие о методах проектирования (построения) музейных экспозиций. Научные и художественные методы музейно-экспозиционного проектирования. Классификация и схема взаимодействия четырех основных методов. Коллекционный (систематический) метод проектирования как базовый метод. Особенности его применения в художественных и технических музеях. Иллюстративно-тематический (тематический, комплексно-тематический) метод. Специфика его применения в музеях исторического и историко-литературного профиля. Ансамблевый метод. Особенности его применения в мемориальных, краеведческих и этнографических музеях. Ландшафтный метод как аналог ансамблевого метода в естественнонаучных музеях. Музейно-образный метод как первый художественный метод проектирования музейной экспозиции, его принципиальное отличие от ансамблевого метода. Проблемы комплексного применения научных и художественных методов проектирования. Художественно-мифологический (или образно-сюжетный) метод построения

		<p>музейной экспозиции, выводящий ее на уровень оригинального и самостоятельного вида искусства. Основные, вспомогательные и синтетические средства создания экспозиционно-художественных моделей исторического процесса (явления, события). Виды и типы музейно-экспозиционных сюжетов. Жанровые формы искусства музейной экспозиции.</p>
5	<p>Новые технологии (средства, приемы, способы) в музейно-экспозиционной деятельности: проблемы применения электронных средств; интерактивность и игровые приемы; проблемы создания «живых музеев».</p>	<p>Электронные технологии в современных экспозициях художественных, исторических и естественнонаучных музеев. Вспомогательные информационно-электронные средства или аттрактивные электронные экспонаты? Электронные технологии и «виртуальные музеи». Этимология понятия «виртуальный». Электронный музей или электронный проект?</p> <p>Интерактивные методики в экспозиционной работе. Понятие hands on экспозиция. Интерактивные приемы в работе с музейными посетителями. Тактильная и духовная интерактивность музейной экспозиции. Экспозиции детских музеев. Игровые и театральные приемы в пространстве музейной экспозиции и выставки. Экспозиционные приемы и способы вовлечения детей в творческую деятельность.</p> <p>Понятие «живой музей». Прообразы отечественных «живых музеев» в первой трети XX-го в. (Торгово-промышленный музей кустарных изделий, Музей игрушки и др.). Производство экспозиционного искусства как предметно-художественная среда для открытого общения посетителей. Некоммерческие «живые музеи»: музей-театр, музей-салон, музей-клуб, музей-кафедра, музей-студия и т. п.</p> <p>Синтез предметно-художественной среды и социально-бытовых объектов - торгового дома, зрелищного комплекса, ресторана, казино, гостиницы и т. п. Сценарий экспозиции, архитектурно-художественный проект и бизнес-проект подобных музейных «Центров» (проблемы согласованности).</p> <p>Государственный, корпоративный и частный «живой музей»: музей-магазин, музей-трактир, музей-ресторан, музей-гостиница, музей-кабинет (врача, юриста и т. п.). Проблемы создания сети «живых музеев» в</p>

		конкретном регионе.
6	Научное проектирование в контексте современных тенденций музейно-выставочного дизайна.	Современный музейный художник: соперник или союзник? Традиционное оформительство или создание полноценного произведения экспозиционного искусства. Музейная экспозиция как жанр изобразительного искусства (музейно-образный метод). Музейная экспозиция как синтетический вид искусства (художественно-мифологический метод). Музейно-выставочный дизайн на рубеже двух тысячелетий: влияние постмодерна.
7	Музеефикация и экспозиционная интерпретация природных и исторических объектов, а также объектов нематериального культурного наследия.	Специфика экспозиционной деятельности в недвижимых памятниках культуры и в музеях «под открытым небом». Проектирование музея под открытым небом как единого экспозиционного комплекса и особенности музеефикации памятников архитектуры, археологии, природы, науки и техники. Основные принципы построения экспозиций в зданиях-памятниках. Основные проектные работы по сохранению и актуализации нематериального культурного наследия и построения «живых экспозиций» на основе нематериальных объектов.

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:		
- аналитическое задание	5 баллов	20 баллов
- доклад-презентация	5 баллов	10 баллов
- проектный реферат	10 баллов	30 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	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/ А,В	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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>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.</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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетворительно/ 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 выставляется 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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>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

Для текущего контроля успеваемости используются: устные блиц-опросы, тесты, аналитические задания, анализ конкретных ситуаций. Обязательным является разработка студентами проектных рефератов, лучшие из которых зачитываются как курсовые работы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой.

Аналитическое задание, доклад - презентация – позволяет отрабатывать аналитические процедуры, выявлять подходы к анализу материала, представленного в лекции непосредственно на занятиях.

Например, студентам дается задание посетить один из московских музеев и представить анализ его экспозиции, определив метод проектирования и основные технологии.

Критерии оценки: полнота анализа, стиль изложения, корректное употребление терминов.

Проектный реферат – позволяет отрабатывать практические навыки самостоятельного проектирования.

Например, одни студенты, критически относящиеся к экспозиции того или иного музея, получают возможность модернизировать данную экспозицию в формате научной концепции или оригинального сценария; другая категория студентов предлагает и разрабатывает экспозиционные проекты новых музеев, подробно обосновывая их необходимость в конкретном городе (регионе и т. п.).

Критерий оценки: знание теоретических основ экспозиционного проектирования, способность к предметно-образному мышлению, умение создать оригинальный сюжет экспозиции, стиль изложения.

Примерная тематика докладов-презентаций:

В качестве докладов-презентаций предлагается анализ развития экспозиционной мысли в России и за рубежом на основе изучения монографии М.Т. Майстровской «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля».

1. Становление экспонирования.
2. Экспонирование в эпоху Просвещения
3. Дворцовый экспозиционный ансамбль – первая половина XIX века
4. Национальные музейные проекты – вторая половина XIX - начало XX века.
5. Выставочная практика XIX века
6. Музейное строительство в России.
7. Экспозиционный поиск отечественных музеев - первая половина XIX века
8. Экспозиционные тенденции зарубежных музеев - первая половина XX века
9. Стратегии и формы выставочной экспозиции - первая половина XIX века.
10. Выставочная практика – послевоенный период
11. Отечественная экспозиционная практика – 1960-1980 – е годы.
12. В поисках художественного образа.
13. Архитектура и экспозиции зарубежной музейной практики – 1980-2000-е годы.

14. Пути и формы отечественного экспозиционного искусства - 1980-2000-е годы.

Примерная тематика проектных рефератов:

В качестве проектных рефератов предполагается создание проекта (научной концепции с расширенной тематической структурой или сценария) музейной выставки по собственному выбору. Основным критерий - актуальность темы, которую необходимо обосновать. Наиболее популярны следующие темы:

1. Кристаллография Малевича и Леонидова.
2. История русского быта.
3. Музей русского альпинизма – от выставки к постоянной экспозиции.
4. Экспонирование аудиотехники XX века в музеях России: современное состояние и инновационные подходы.
5. Боже, авангардизм, храни.
6. Сюрреализм Эльзы Скиапарелли.
7. Супрематизм в произведениях русских художниц.
8. «Знайте музу в лицо». Источник вдохновения художников-импрессионистов.
9. «И звезды сошлись...» Творческий союз художника С. Вирсалазе и балетмейстера Ю. Григоровича.
10. Музей русского портрета.
11. «Шеф в юбке». Культура женского полкового шефства дома Романовых
12. Ушедшие с Молотка (Sothby's. Продано)
13. Представление начинается: крепостной театр графа Н.П. Шереметьева в Останкино.
14. «Такой пестрый Тифлис!». Художественное и литературное наследие грузинского искусства эпохи авангарда.
15. «В тени друг друга». Художественное наследие братьев - художников

Перечень вопросов к зачету:

1. Базовые понятия экспозиционной деятельности: музейная экспозиция, музейная выставка, структура экспозиции, экспонат, вспомогательные, художественно-оформительские и технические экспозиционные средства.
2. Основные проектные документы: научная концепция экспозиции, расширенная тематическая структура экспозиции, тематико-экспозиционный план.
3. Сценарий музейной экспозиции: цели, задачи и разновидности.
4. Научное и художественное проектирование музейных экспозиций и выставок: принципы и этапы взаимодействия.
5. Традиционные и новые методы проектирования музейных экспозиций.
6. Коллекционный (систематический) метод проектирования музейных экспозиций.
7. Иллюстративно-тематический (тематический, комплексно-тематический) метод проектирования.
8. Ансамблевый метод проектирования
9. Музейно-образный метод проектирования.
10. Образно-сюжетный или художественно-мифологический метод проектирования музейных экспозиций (основные принципы)
11. Основные и вспомогательные средства искусства музейной экспозиции.
12. Новые технологии проектирования музейных экспозиций (электронные, интерактивные, игровые, театральные; понятие «живой музей»).
13. Научное проектирование экспозиций в контексте современных тенденций музейно-выставочного дизайна (влияние постмодерна).
14. Особенности музеефикации и экспозиционной интерпретации природных и исторических объектов; понятие «средовой музей» и его критики.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

Труды Первого Всероссийского музейного съезда: в 2-х т. - М.: Учгиз-Наркомпрос РСФСР, 1931. Том 1. - С. 25-40 (доклад И. К. Луппола), 63-69 (доклад Ю. К. Милонова).

Основная литература

Учебники и учебные пособия

Основы музееведения. Изд. 2-е, исправленное. - М., 2009. Глава «Музейная экспозиция» - С. 224-247; глава «Музей и выставка». - С. 247-279.

Поляков Т. П. Как делать музей? (Учебное пособие для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Музееведение»). - М., 1995-1997. - С. 1-17, 74-181.

Поляков Т.П. Музейная экспозиция: методы и технологии актуализации культурного наследия. М.: Институт наследия, 2018. 588 с.

Научная литература

1. М.Т. Майстровская «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция. 2016. 672 с.
2. М.Т. Майстровская «Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция. 2018. 680 с.
3. Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция. - М., 1996. (Сб. науч. тр. / РИК). - С. 47-75;
4. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования ("Как делать музей"-2). М. Изд. Российского института культурологии, 2003. - С. 5-24, 89-204, 205-324.

Дополнительная литература

Научная литература

1. Гнедовский М. Б. Роль сценария в экспозиционной работе музеев. // Актуальные проблемы советского музееведения М.: Изд. Центрального музея Революции СССР, 1987. - С. 37-49.
2. Михайловская А. И. Музейная экспозиция: организация и техника. - М., 1964. - С.3-16.
3. Музейное дело в СССР: Актуальные проблемы архитектурно-художественного проектирования экспозиций исторических и краеведческих музеев. - М.: Изд. Центрального музея Революции СССР, 1983 (статья Кротова Ф. Г. - С. 3-9; статья Розенблюма Е. А. - С. 16-23; статья Коники М. Я. - С. 39-54; статья Пищулина Ю. П.-С.27-38).
4. Николаева Н. Музейная экспозиция как художественная структура. // Искусство музейной экспозиции. - М.: Изд. НИИ культуры, 1977 - С. 45-62.
5. Разгон А. Музейная экспозиция - искусство? Каратаев Л. Музейная экспозиция - наука? // Декоративное искусство СССР, 1976, №9. - С. 21-24.
6. Романов Н. И. Местные музеи и как их устраивать. - М., 1919 - С.5-16
7. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне. - М., 1974. - С. 8-27.
8. Шмит Ф. И. Музейное дело: вопросы экспозиции. - Л.: Академия. 1929. - С. 131-152

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

Специфика семинарских занятий по данной дисциплине состоит в том, что в течение всего курса студенты разрабатывают собственные проекты экспозиций тех или иных музеев (по выбору). Каждое семинарское занятие – это проверка и закрепление теоретических знаний, полученных на лекции, на примере работы над конкретным, «своим» экспозиционным проектом, разрабатываемым в форме научной концепции (с расширенной тематической структурой) или сценария экспозиции. Предусмотрены также семинары в форме выездных практических занятий: посещение и анализ музейных экспозиций и выставок, а также посещение мастерской одного из известных музейных художников.

Семинар 1. Музеи в современном мире: проблемы экспозиционной интерпретации культурного наследия

Вопросы для обсуждения:

1. Базовые понятия экспозиционной деятельности: музейная экспозиция, музейная выставка, структура экспозиции, экспонат, вспомогательные, художественно-оформительские и технические экспозиционные средства.
2. Обоснование темы и определение примерной структуры собственной экспозиции. Музейная экспозиция как определяющая форма существования вашего музея.
3. Выполняется аналитическое задание. Студентам, представившим обоснование темы, необходимо ответить на вопрос: к какой модели историко-культурного процесса (явления, события) вы бы отнесли вашу будущую экспозицию – к научной, научно-популярной или художественной?

Семинар 2. Разработка современной проектной документации в процессе проектирования музейных экспозиций и выставок

Занятие 1. Основные проектные документы, входящие в понятие «научное проектирование музейных экспозиций».

Вопросы для обсуждения:

1. Традиционные проектные документы: научная концепция экспозиции, расширенная тематическая структура экспозиции, тематико-экспозиционный план.
2. Сценарий музейной экспозиции, его цели, задачи и разновидности.

Занятие 2. Основные проектные документы: проблема выбора.

Семинар проходит в форме практического занятия: накануне студентам выдается пакет проектных документов, среди которых есть образцы научной концепции экспозиции, расширенной тематической структуры, тематико-экспозиционного плана и сценария экспозиции.

Задание:

1. Определить принципиальные отличия между расширенной тематической структурой и сценарием музейной экспозиции (на конкретном примере).
2. Выбрать документ, наиболее близкий к тем целям и задачам, которые ставятся в ваших собственных проектах.

Семинар 3. Научное и художественное проектирование музейных экспозиций и выставок: принципы и этапы взаимодействия

Занятие 1. Современный взгляд на музейное проектирование как на творческий союз «ученого» и «художника». Идеальная схема совместного проектирования.

Вопросы для обсуждения:

1. Первый этап проектирования. Научная концепция экспозиции и архитектурно-художественная концепция.
2. Второй этап проектирования. Расширенная тематическая структура экспозиции и эскизный проект.
3. Третий этап проектирования. Тематико-экспозиционный план и монтажные листы.

Занятие 2. Причины противоречий и конфликтов, возникающих в процессе «равноправного» проектирования «ученого» и «художника».

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика науки и искусства (мышление в «понятиях» и мышление в «образах»).
2. Принципиальное отличие научно-иллюстративных и художественных образов.
3. Музейная экспозиция – «наука»?; музейная экспозиция – «искусство»?

Занятие 3. Музейный художник: специфика профессии.

Семинар проходит в форме выездного практического занятия в мастерской одного из известных музейных художников (А. А. Тавризова, Е. В. Богданова, Л. В. Озерникова, А. Н. Коннова и др.).

План занятия:

1. Знакомство с мастерской и творчеством музейного художника.
2. Предложение найти «художественный образ» для двух-трех студенческих проектов, разрабатываемых в формате «научной концепции и расширенной тематической структуры экспозиции».
3. Дискуссия на тему «музейная экспозиция: наука или искусство?».

Семинар 4. Традиционные и инновационные методы (подходы, принципы) проектирования музейных экспозиций и выставок

Занятие 1. Традиционные и наиболее популярные методы проектирования музейных экспозиций:

Вопросы для обсуждения

1. Коллекционный (систематический) метод проектирования и особенности его применения в музеях художественного, естественнонаучного и технического профилей.
2. Иллюстративно-тематический (тематический, комплексно-тематический) метод проектирования в краеведческих музеях, музеях исторического и историко-литературного профилей.
3. Ансамблевый метод и особенности его применения в мемориальных, краеведческих и этнографических музеях; ландшафтный метод как аналог ансамблевого метода в естественнонаучных музеях.
4. Музейно-образный метод как первый художественный метод проектирования музейных экспозиций; его принципиальное отличие от ансамблевого метода и проблемы применения в литературно-мемориальных музеях и музеях иных профилей.

Занятие 2. Художественно-мифологический (образно-сюжетный) метод проектирования музейных экспозиций.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблемы комплексного применения научных и художественных методов проектирования; попытки создать универсальный метод.
2. Музейная экспозиция как художественно-мифологическая модель (картина) мира, строящаяся на основе сюжетной коллизии.
3. Основные, вспомогательные и синтетические средства создания экспозиционно-художественных моделей исторического процесса, явления, события (на примере собственных проектов).
4. Разновидности музейно-экспозиционных сюжетов (на примере собственных проектов).
5. Основные жанровые формы искусства музейной экспозиции (экспозиционно-художественный очерк, экспозиционно-художественное исследование, экспозиционно-экспозиционно-художественная легенда и др.). Привести конкретные примеры.

Занятие 3. Художественно-мифологический метод проектирования в пространстве конкретного музея.

Семинар проходит в форме практического занятия в Государственном музее В. В. Маяковского.

План занятия:

1. Знакомство с экспозицией музея и ее анализ. Вопросы:
 - 1) каковы основные признаки, по которым определяется метод построения данной экспозиции;
 - 2) назовите ее сюжетные особенности, обусловленные мемориальной средой;
 - 3) назовите наиболее запомнившиеся вспомогательные средства построения экспозиционно-художественных образов;
 - 4) определите жанровую форму данной экспозиции.
2. Дискуссия о «плюсах» и «минусах» данной экспозиции.

Семинар 5. Новые технологии (средства, приемы, способы) в музейно-экспозиционной деятельности: проблемы применения электронных средств; интерактивность и игровые приемы; проблемы создания «живых музеев»

Занятие 1. Современные электронные, интерактивные и игровые технологии в музейной экспозиции.

Вопросы для обсуждения (на примере собственных проектов):

1. Электронные технологии в музейной экспозиции: вспомогательные средства или аттрактивные электронные экспонаты?
2. «Виртуальные музеи»: электронный музей или электронный проект?
3. Духовная и тактильная интерактивность в музейной экспозиции.
4. Игровые и театральные технологии в музейной экспозиции: проблема музейной подлинности.

Занятие 2. Проблемы создания «живых музеев».

Вопросы для обсуждения (на примере собственных проектов):

1. Музей – «храм» или «форум»?
2. Понятие «живой музей»; духовная или социально-бытовая деятельность в экспозиционном пространстве; произведение экспозиционного искусства как предметно-художественная среда для свободного общения посетителей.
3. Разновидности «живых музеев»: музей-театр, музей-салон, музей-библиотека, музей-кафедра, музей-студия, музей-клуб, музей-кабинет (врача, юриста и т. п.), музей-магазин, музей-трактир, музей-ресторан, музей-гостиница.

Семинар 6. Научное проектирование в контексте современных тенденций музейно-выставочного дизайна

Занятие 1. Научное проектирование экспозиций и музейно-выставочный дизайн на рубеже 20-21 вв.: влияние постмодерна?

Семинар проводится в форме выездного практического занятия на одной из современных музейных выставок, связанных с данной темой.

План занятия:

1. Знакомство с выставочной экспозицией и ее анализ с учетом следующих вопросов:
 - 1) Определите метод построения данной экспозиции. Каковы его признаки?
 - 2) Какова роль художника, кто он: оформитель, дизайнер или автор полноценного произведения музейно-экспозиционного искусства?
 - 3) Чем отличается традиционный тематико-экспозиционный комплекс от музейной инсталляции и чем последняя отличается от обычной художественной инсталляции?
 - 4) Какова, на ваш взгляд, роль автора «научной концепции» и аналогичных проектных документов в создании подобных экспозиций и выставок?
2. Дискуссия на тему «Влияние постмодерна на музейное проектирование начала 21 века» (желательно с участием художника, автора данной выставочной экспозиции)

Семинар 7. Музеефикация и экспозиционная интерпретация природных и исторических объектов, а также объектов нематериального культурного наследия

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика экспозиционной деятельности в недвижимых памятниках культуры и в музеях под открытым небом.
2. Основные принципы построения экспозиций в зданиях-памятниках.
3. Проблемы построения «живых экспозиций» на основе нематериальных объектов.
4. Теория «средовых музеев» и ее критики (дискуссия на тему).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой музеологии.

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры и практических навыков музеолога-экспозиционера, способного участвовать в процессе проектирования музейных экспозиций.

Задачи: дать системные знания о процессе, методах и технологиях проектирования музейных экспозиций; научить практическим навыкам научного проектирования музейных экспозиций и выставок;

научить основам составления проектных документов (научной концепции экспозиции, тематико-экспозиционного плана, сценария экспозиции).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные термины и понятия, употребляемые в процессе проектирования музейных экспозиций; традиционные и инновационные методы (подходы и принципы) проектирования музейных экспозиций; традиционные и современные технологии (средства, приемы и способы) проектирования музейных экспозиций; основные формы проектной документации.

Уметь: анализировать конкретные экспозиции музеев историко-культурного профиля; работать в творческом коллективе, создающем основные проектные документы – научную концепцию, тематико-экспозиционный план и сценарий музейной экспозиции; сопоставлять различные точки зрения авторов научных публикаций, касающиеся проектирования музейных экспозиций.

Владеть: культурой проектного мышления; практическими навыками проектирования музейных экспозиций; представлять результаты изучения экспозиционных материалов в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата.