

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Программа подготовки – История искусств и современные арт-практики

Форма обучения – очная

Год набора 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 562.

Программу разработал: В. В. Шатилов, канд. филос. наук, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проблемы и тенденции развития современной выставочной деятельности» входит в блок дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса и адресована студентам II курса (IV семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» программа подготовки «История искусств и современные арт-практики» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Социально-культурное проектирование». Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении музейной практики.

Современная выставочная деятельность представляет собой динамичное и многоаспектное поле, в котором пересекаются маркетинг, культура, искусство, технологии и экономика. Выставки являются важной частью культурной и образовательной сферы. Они способствуют обмену знаниями и культурными достижениями, стимулируют творческое мышление и инновации. Изучение проблем и тенденций развития выставочной деятельности помогает специалистам из культурных учреждений и музеев организовывать более интересные и познавательные экспозиции, привлекать новую аудиторию и сохранять актуальность в быстро меняющемся мире.

Также значительное влияние на выставочную деятельность оказывают новые технологии. Современные выставки все чаще используют цифровые и интерактивные технологии, что значительно расширяет возможности для привлечения аудитории и повышения вовлеченности посетителей. Знание о последних технологических тенденциях и умение их применять на практике становится важным конкурентным преимуществом для специалистов в этой области.

Изучение дисциплины «Проблемы и тенденции развития современной выставочной деятельности» помогает будущим специалистам осваивать необходимые знания и навыки для успешной работы в этой области, адаптироваться к быстро меняющимся условиям и использовать современные инструменты и подходы для достижения поставленных целей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в форме: устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.); письменная (письменный опрос, выполнение практических заданий и т. д.).
- итоговая аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения составляет **4** зачетных единицы, **144** часа. Программой дисциплины в IV семестре предусмотрены: практические занятия – **32** часа, самостоятельная работа – **112** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: сформировать профессиональную готовность к деятельности в области проектирования выставочной экспозиции, реализации проекта и организации коммуникации со зрителем.

Задачи изучения дисциплины состоят в:

- формировании у студентов представления о сущности и значении выставочной деятельности в социально-культурной сфере, понимания ее многообразных возможностей в продвижении культурного продукта;
- формировании системного представления об основных этапах и методах проектирования экспозиций, а также о ведущих тенденциях в теории и практике экспозиционной деятельности;

- формировании технологических навыков проектирования экспозиций, создания проектной документации, отбора предметов для экспозиции, создания вспомогательных материалов и информационного обеспечения;
- формировании умения критически оценивать и анализировать конкретные экспозиции музейного типа, овладении «языком музея».

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Проблемы и тенденции развития современной выставочной деятельности» входит в блок дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса и адресована студентам II курса (IV семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» программа подготовки «История искусств и современные арт-практики» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Социально-культурное проектирование». Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении музейной практики.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств: УК-2, ПК-3; ПК-4.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы жизненного цикла проекта, их содержание и специфику; – методы проектного планирования, управления ресурсами и сроками; – подходы к оценке рисков и эффективности реализации проектов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию и план реализации проекта; – формировать команду и распределять обязанности между участниками проекта; – организовывать и контролировать выполнение задач на каждом этапе проекта; – проводить анализ рисков и разрабатывать мероприятия по их снижению. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инструментами управления проектами; – навыками эффективной коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций в рамках проекта.

ПК-3	Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские и образовательные программы, осуществляемые учреждениями культуры и искусства (музеи, галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы, театральные и концертные организации и т.п.)	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные проблемы, тенденции и перспективы развития современной выставочной деятельности в национальном и международном контексте; – принципы проектирования культурно-просветительских и образовательных программ в учреждениях культуры и искусства (музеи, галереи, выставочные центры и т.д.); – современные технологии и форматы организации выставочных проектов, включая виртуальные выставки, мультимедиа и интерактивные технологии; – основы музейной педагогики, ориентированной на различные аудитории, включая детей, молодёжь, взрослых и профессионалов; – методики продвижения и привлечения аудитории на культурно-просветительские и образовательные мероприятия. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию и план реализации культурно-просветительских и образовательных программ для различных типов учреждений культуры и искусства; – организовывать и курировать выставочные проекты, включая подбор экспонатов, написание пояснительных текстов, разработку дизайна выставочного пространства и логистики; – применять современные мультимедийные и цифровые технологии в выставочной деятельности; – проводить исследование целевой аудитории и адаптировать культурные и образовательные программы под её потребности и интересы; – эффективно взаимодействовать с партнёрами, спонсорами и общественными организациями при реализации выставочных и просветительских проектов; – оценивать эффективность выставочных проектов и образовательных программ, анализируя обратную связь от аудитории. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками проектирования и реализации выставочных и образовательных программ, соответствующих современным требованиям и стандартам;
------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> – приёмами разработки визуальных, текстовых и аудиовизуальных материалов для выставочной деятельности; – технологиями привлечения аудитории и формирования положительного общественного имиджа культурных мероприятий; – методами создания инклюзивных и доступных культурных программ, направленных на разные социальные группы и возрастные категории; – навыками управления проектами в области культуры и искусства, включая выставочные проекты и программы; – средствами продвижения выставочной деятельности в СМИ и социальных сетях.
ПК-4	Способен разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий в соответствии со стратегией развития учреждений культуры и искусства, образовательных организаций.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы стратегического планирования в учреждениях культуры и искусства; – методы анализа аудитории, современных культурных тенденций и рыночной среды; – принципы разработки и реализации культурных программ и мероприятий. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать текущее состояние и определять приоритеты развития учреждений культуры и искусства; – разрабатывать концепцию и программу мероприятий с учетом стратегических целей; – формировать маркетинговую и коммуникационную стратегию для продвижения мероприятий; – оценивать эффективность реализованных мероприятий. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инструментами разработки стратегий для учреждений культуры и искусства; – методами взаимодействия с различными целевыми группами и партнерами; – навыками управления культурными проектами и их ресурсным обеспечением.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	ср	к
1	2	3	4	5	6
VI СЕМЕСТР					
Тема 1. Истоки искусства экспонирования и зарождение выставочного дела	24	-	4	20	-
Тема 2. Теоретические основы выставочной деятельности	32	-	8	24	-
Тема 3. Выставка как вид экспозиции. Методы построения	32	-	8	24	-
Тема 4. Технологии проектирования выставочной экспозиции	32	-	8	24	-
Тема 5. Организация работы выставки	24	-	4	20	-
ВСЕГО часов в семестре:	144	-	32	112	-
ВСЕГО часов по дисциплине	144	-	32	112	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Лекции не предусмотрены учебным планом.

6.2. План практических занятий

Тема 1. Выставка как форма социально-культурной деятельности. Истоки искусства экспонирования и зарождение выставочного дела. Развитие выставочного дела в России.

Выставление предметов напоказ как основная предпосылка формирования экспозиционного искусства. Типология экспозиционных ситуаций и протоформы выставок периодов древней истории и античности: коммерческое выставление товара, декорация святилищ и культовых помещений, показ культовых предметов в контексте культовых действий и процессий. Демонстрация предметов в рамках светских обычаев и ритуалов (показ победителями трофеев, процессии с контрибуцией, триумфы, выставки приданого и пр.). Формирование общественных и частных коллекций античного периода, включение произведений искусства в интерьер жилых и общественных помещений. Формирование концепции интерьера средневекового храма и значения и значение программной концептуализации пространства. Ренессансное коллекционирование, создание специальных помещений для размещения коллекций и особенности их экспозиции (студиоло, кунсткамеры, естественно-научные кабинеты, дворцовые галереи). Формирование выставки как новой институциональной формы (конец XVII – начало XVIII в.) Широкое развитие науки, техники и производства в XIX в., формирование типа экономических выставок. Их значение для промышленного, внешнеэкономического и культурного развития страны и влияние на развитие музейного дела и музейной экспозиции.

Ярмарки и выставки в дореволюционной России. Выставочная деятельность в СССР в 1918 – 1991 гг. Особенности организации и содержания. Формирование советского выставочного ансамбля и его основные принципы. Значение деятельности Эль-Лисицкого. Развитие выставочного дела в России в постсоветский период. Возрождение искусства художественного оформления экспозиций. Развитие выставочного сервиса и галерейного менеджмента.

Вводная часть:

- определение понятий "выставка", "экспонирование", "выставочная деятельность";
- исторический обзор зарождения выставочного дела в древности, античности и средневековье.

Основная часть:

- истоки искусства экспонирования (коммерческое выставление товаров, декорация святилищ, ритуальные процессии);
- развитие коллекционирования (античные коллекции, ренессансные студиоло, кунсткамеры, галереи);
- эволюция выставочного дела (институционализация выставок, экономические выставки XIX века);
- российская специфика (ярмарки и выставки дореволюционного периода, особенности выставочной деятельности в СССР, современное состояние).

Практическая часть:

- обсуждение конкретных примеров выставок разных периодов (анализ их целей, аудитории, значимости);
- групповая работа: составление хронологии развития выставочного дела в России.

Заключительная часть:

- подведение итогов: влияние выставочной деятельности на культуру и общество;
- ответы на вопросы.

Тема 2. Теоретические основы музейно-выставочного проектирования.

Основные понятия выставочной деятельности: выставка, выставочная деятельность, выставочные технологии; экспозиция, экспонат, экспонент. Экспозиционные материалы, их классификация. Понятия «выставка» и «ярмарка», основные критерии их различия.

Многообразие целей и задач проведения выставок. Общее и особенное в функциональном назначении выставок разных типов. Характеристика общих функций: коммуникативной, информационной, просветительской, пропагандистской. Специфические функции рекламно-промышленных и торгово-коммерческих выставок: ускорения прогресса, стимулирования творческой активности и конкуренции, экспертизы новинок, изучения спроса и получения прибыли.

Основные критерии классификации выставок. Виды выставок в зависимости: от статуса привлекаемых экспонентов (международные, всероссийские, региональные, местные (городские, районные, местного поселения), выставки организаций и учреждений; от тематики экспонатов (многоотраслевые, межотраслевые, отраслевые, тематические); от места проведения (стационарные, передвижные, мобильные); от сроков действия (постоянные, среднесрочные, краткосрочные); от целевого назначения (коммерческие, некоммерческие, смешанные). Классификация некоммерческих выставок по целевому назначению, видам экспозиционных материалов, содержанию, адресату и пр.

Классификация музейных выставок по тематике, содержанию и характеру экспозиционных материалов (монографические, фотовыставки, художественные и т.д.), по месту размещения (внемузейные, передвижные, выездные), по продолжительности работы (постоянные, временные). Характеристика основных типов музейных выставок: выставка новых поступлений, фондов, выставка из частных собраний, мемориальная выставка, юбилейная и т.д.

Роль и значение музейных биеннале и Международной межмузейной выставки «Интермузей» для развития музейного дела в России.

Основные функции современной музейной выставки. Выставка как первый этап формирования нового музея, как форма публикации, комплектования и популяризации музейных коллекций, инструмент модернизации основной экспозиции музея и маркетинга. Система выставок как специфическая форма функционирования основной музейной экспозиции.

Вводная часть:

- определение основных понятий: "выставка", "экспозиция", "экспонат", "экспонент";
- классификация выставок по целям, месту проведения, тематике и продолжительности.

Основная часть:

- основные функции выставок (коммуникативная, информационная, просветительская, рекламно-промышленная);
- различие между "выставкой" и "ярмаркой";
- классификация музейных выставок (монографические, мемориальные, временные и постоянные);
- роль музейных биеннале и международных проектов ("Интермузей") для развития музейного дела.

Практическая часть:

- обсуждение успешных примеров музейных выставок;
- разработка концепции для определенного типа выставки (например, монографической или мемориальной).

Заключительная часть:

- рефлексия: как классификация и цели выставок влияют на их успешность;
- вопросы и обсуждение.

Тема 3. Выставка как вид экспозиции. Методы построения экспозиции.

Экспозиция: определение понятия. Экспозиционная деятельность как информационная система, ее трехчастное строение: проектирование, экспозиция, коммуникация (восприятие). Проектирование как исходный этап создания экспозиции, понятийный аппарат проектной деятельности. Экспозиция как сложная система. Внешнее строение экспозиции (визуально воспринимаемая система). Морфология экспозиционного пространства, оборудование, экспозиционные материалы. Понятия «экспонат» и «экспозиционный комплекс». Структура содержания экспозиции (тема, идея, последовательность тем, подтем, экспозиционных комплексов). Экспозиция как текст.

Понятие метода построения экспозиции как научно обоснованного порядка группировки и организации экспозиционных материалов. Характеристика основных методов: коллекционного (систематического), ансамблевого, ландшафтного, тематического (иллюстративного), музейно-образного, образно-сюжетного. Видовые особенности и примеры экспозиций, созданных на основе перечисленных методов. Специфика экспозиционных комплексов.

Экспозиционные материалы как система. Видовая характеристика основных групп экспозиционных материалов. Объекты показа, имеющие значение подлинника, первоисточника знаний о природе и обществе (музейные предметы, предметы музейного значения, нематериальные (неосязаемые) объекты наследия). Предметы/объекты специально изготовленные для экспозиционного использования. Воспроизведения музейных предметов: определение понятия, классификация, роль и значение в системе экспозиции. Научно-вспомогательные материалы, тексты в экспозиции, произведения экспозиционного искусства.

Вводная часть:

- понятие "экспозиция" и ее структура;
- введение в методы построения экспозиции.

Основная часть:

- характеристика основных методов (коллекционный, ансамблевый, тематический, образно-сюжетный);
- морфология экспозиционного пространства: оборудование, визуальная воспринимаемость;
- роль текстов, научно-вспомогательных материалов и художественных элементов;
- анализ примеров известных экспозиций, созданных разными методами.

Практическая часть:

- групповая работа: проектирование мини-экспозиции на заданную тему с использованием выбранного метода;
- анализ экспозиционных решений: презентация и обсуждение работ.

Заключительная часть:

- сравнительный анализ методов построения экспозиций;
- домашнее задание: найти пример успешной экспозиции и подготовить ее краткий анализ.

Тема 4. Технологии музейно-выставочного проектирования.

Понятия «концепция» и «проектирование» экспозиции. Предпосылки применения проектного метода в экспозиционной деятельности музеев. Основные этапы проектирования. Общая характеристика проектной документации. Структура научной концепции экспозиции.

Расширенная тематическая структура и тематико-экспозиционный план: понятия, функции, методика составления.

Понятие «архитектурно-художественное проектирование экспозиции». Специфика экспозиционного образа. Основные принципы художественного проектирования музейных экспозиций. Экспозиционный ансамбль как основная форма музейной экспозиции. Психофизиологические особенности и нормы восприятия экспозиции. Объемно-пространственная организация экспозиции и значение оборудования. Типы и виды оборудования и значение функционально-декоративного оформления. Свет и цвет как компоненты экспозиционного ансамбля. Основные этапы художественного проектирования музейных экспозиций. Характеристика генерального решения (художественной концепции экспозиции). Эскизный и технорабочий проекты. Монтажные листы и шаблоны. Пробная экспозиция, монтаж.

Экспозиционный дизайн музеев на рубеже веков. Варианты дизайнерских решений создания экспозиций отечественных и зарубежных музеев. Видные музейные художники, характеристика экспозиций, ими созданных. Современные школы экспозиционного дизайна.

Формирование сценографического направления в практике проектирования музейных экспозиций. Сценарий музейной экспозиции: определение понятия и литературная специфика. Фигура сценариста. Основные средства создания экспозиционного «спектакля»: музейные предметы, средства ФДО, экспозиционно-художественный образ, экспозиционный сюжет. Жанровые формы образно-сюжетной экспозиции. Понятие авторского музея. Реализация сценарного замысла в экспозициях Музея В. Маяковского (г. Москва), Красноярского краевого музея («Приметы советской эпохи»), Музеев Ф. М. Достоевского (г. Санкт-Петербург, Новокузнецк), Музея-библиотеки Н. В. Гоголя (г. Москва) и др. Методика работы над сценарием. Сценарий как документ, регламентирующий использование динамических средств в экспозиции.

Информационная система музейной экспозиции: предпосылки и этапы формирования. Структура информационной системы: средства пространственного ориентирования (планы размещения экспозиционных залов, текстовые указатели); средства ориентирования в содержании экспозиции (оглаводительные, ведущие, пояснительные тексты); средства интерпретации музейных предметов в экспозиции (этикетаж). Тексты в экспозиции: определение понятия, значение и общие требования. Виды текстов: общая характеристика. Виды и структура этикетки. Определение названия предмета и отбор атрибуционных данных в зависимости от профиля музея, цели и темы экспозиции. Особенности дополнительных сведений о предмете. Методика составления этикетки к разным видам источников. Общие правила оформления текстов. Требования к оформлению и размещению этикетаж.

Интерактивные средства и информационные технические системы в экспозиции. Интерактивность музейная: определение понятия. Формирование идеологии интерактивности в природе протомузейных форм. Значение интерактивности для профильной группы музеев науки и техники, а также музеев под открытым небом второй половины XIX в. Цель интерактивности – активизация познавательной и мыслительной деятельности. Виды интерактивных технологий: предметно опосредованные (контактные) технологии, направленные на манипуляцию подлинниками, их воспроизведениями и научно-вспомогательными материалами в экспозиции, имеющими вещественную составляющую; мультимедийные технологии (электронные экспозиции); креативные технологии (реализуют творческие способности посетителей посредством активизации участия в воспроизведении нематериального наследия, традиционной технологии, игровой, эвристической деятельности); технологии современного дизайна (декорации, инсталляции, бутафория). Задачи применения АИС в экспозиции.

Дизайн выставки. Психофизические особенности экспозиции как визуально воспринимаемой среды. Методика анализа выставочного пространства, его зонирования, определения доминант и пассивных зон, маршрута осмотра. Учет особенностей эмоционального восприятия формы пространства. Система расчетов антропометрических

величин (модуль) и ее использование в процессе зонирования пространства. Понятие зрительного пояса, расчет объемных величин активно воспринимаемого фрагмента пространства. Значение пассивных зон (пауз) в экспозиции. Экспозиционная значимость доминанты. Способы группировки предметов, основные приемы показа. Линейные ритмы в экспозиции как способ создания интуитивно ощущаемого направления движения. Правила размещения предметов на вертикальной плоскости: визуальный баланс композиции, учет визуального веса предметов, находящихся в ее верхней и нижней частях, особенности восприятия восходящей диагонали и правого поля композиции, правила размещения доминанты; законом выравнивания. Создание предметных комплексов, отбор предметов с учетом правила Миллера. Группировка предметов из разных материалов, значение их экспозиционных свойств и степени контактности. Формирование предметных ансамблей (музейных натюрмортов) – выбор доминанты и субдоминант, построение предметных композиций. Значение симметрии и асимметрии в экспозиции, контрастов, акцентов, ритмов, колористических соотношений.

Вводная часть:

- определение понятий "концепция", "проектирование", "архитектурно-художественное проектирование";
- задачи проектного метода в музейной экспозиции.

Основная часть:

- этапы проектирования (научная концепция, тематическая структура, экспозиционный план);
- архитектурно-художественное проектирование: использование света, цвета, оборудования;
- сценарий экспозиции (жанровые формы, средства создания сюжета, примеры реализации);
- современные интерактивные технологии в выставках.

Практическая часть:

- анализ существующей выставки с точки зрения проектирования;
- создание эскизного проекта музейной экспозиции с элементами интерактивности.

Заключительная часть:

- рефлексия: роль проектирования в успешности выставок;
- обсуждение вопросов и выводы.

Тема 5. Организация работы выставки.

Основные этапы выставочного менеджмента. Выбор темы, основные критерии для принятия решения о проведении выставки. Определение целей и задач, разработка официального названия выставки и ее краткого рабочего имени. Подготовка приказа о подготовке и проведении выставки. Создание оргкомитета, рабочих групп и дирекции, характеристика их функций в процессе подготовки выставки. Разработка финансового плана и бюджета, сметы затрат. Разработка текущей документации, форм заявок, условий участия, договоров с участниками, положений о конкурсах.

Выбор помещения, реклама и комплектование выставки. Издание каталога. Организация церемонии открытия. Режим работы выставки и организация потоков посетителей. Прием почетных гостей и экскурсий. Организация информационного обслуживания. Критерии успеха выставки и планирование методов их достижения. Административная работа на выставке. Информационно-рекламные и культурные программы на выставке. Организация смотров-конкурсов, награждение участников выставки и экспонентов. Закрытие выставки. Демонтаж.

Послевыставочный период. Подведение итогов и анализ выставочного проекта. Освещение итогов выставки в средствах массовой информации.

Вводная часть:

- основные этапы выставочного менеджмента;
- критерии выбора темы и постановки целей выставки.

Основная часть:

- организация работы: создание оргкомитета, разработка бюджета и сметы;
- выбор помещения, реклама, комплектование выставки;
- этапы проведения: открытие, работа, прием гостей, информационное сопровождение;
- послевыставочный анализ: критерии успеха и подведение итогов.

Практическая часть:

- разработка плана мероприятий для открытия выставки;
- групповая работа: составление финансовой сметы для выставочного проекта.

Заключительная часть:

- обсуждение ключевых факторов успешной выставки;
- ответы на вопросы и обсуждение реальных кейсов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;

- без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

Наименование разделов, темы	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля
Тема 1. Выставка как форма социально-культурной деятельности. Истоки	Подготовка к практическим занятиям.	Проверка выполнения задания, оценка выступления на практ.

искусства экспонирования и зарождение выставочного дела.	Самостоятельная работа №1 «Истоки искусства экспонирования и выставочного дела».	занятии.
Тема 2. Теоретические основы музейно-выставочного Проектирования.	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная работа №2 «Виды и функции выставки».	Проверка выполнения задания, оценка выступления на практ. занятии.
Тема 3. Выставка как вид экспозиции. Методы построения.	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная работа №3 «Выставка в социокультурном пространстве».	Проверка выполнения задания, оценка выступления на практ. занятии.
Тема 4. Технологии музейно-выставочного проектирования.	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная работа №4 «Рецензирование выставки»	Проверка выполнения задания, оценка выступления на практ. занятии.
Тема 5. Организация работы выставки.	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная работа №5 «Разработка предметного этюда. Монтаж экспозиции».	Проверка выполнения задания, оценка выступления на практ. занятии.

7.1. Темы и задания для самостоятельной работы (подготовка к семинарскому/практическому занятию)

Самостоятельная работа № 1

Тема: «Истоки искусства экспонирования и выставочного дела»

Цель работы: характеристика основных форм выставочного дела в исторической перспективе.

Задание и методика выполнения: по учебным пособиям «Основы музееведения» (под. ред. Э. Шулеповой) или Т. Юреновой «Музееведение» изучить историю коллекционирования и выставочного дела. Заполнить таблицу:

	Форма коллекционирования или выставочного дела	Краткая характеристика и особенности экспозиции	Значение для развития выставочного дела
1.	Ярмарка		
2.	Церковная сокровищница		
3.	Светская сокровищница		
4.	Антикварий		
5.	Студиоло		
6.	Галерея		
7.	Кунсткамера		

8.	Естественно-научный кабинет		
9.	Всемирная промышленная выставка		
10.	Товарищество передвижных выставок		
11.	Биеннале современного искусства		

Самостоятельная работа № 2

Тема: «Виды и функции выставки»

Цель работы: анализ функционально-видовой структуры выставки как формы СКД.

Задание и методика выполнения:

1. Изучить параграфы 1.3 и 1.4 учебного пособия И. В. Андреевой «Технологии выставочной деятельности». Представить видовое многообразие выставок в виде таблицы или схемы.
2. Посетить любую выставку социокультурного профиля. Описать ее функциональную структуру.

Самостоятельная работа № 3

Тема: «Выставка в социокультурном пространстве»

Цель работы: анализ выставочного процесса города/региона.

Задание и методика выполнения: в течение семестра посетить не менее четырех любых выставок социокультурного профиля (на базе ЧГИК, музеев города, региона). Зафиксировать наблюдения и выполнить анализ в форме «Музейного дневника». В условиях карантина альтернативой посещения выставок м.б. Youtube канал «Oh! My art!».

Приложение 1

МУЗЕЙНЫЙ ДНЕВНИК / ДНЕВНИК ЭКСПОЗИЦИОНЕРА

(имя, фамилия, группа)

№	Название организации (музей)/Академия Матусовского/ «Oh! My art!»	Название Выставки / постоянной экспозиции	Дата посещения	Общая характеристика проекта (идея, целевые группы, особенности коллекции)	Структура, принципы построения экспозиции	Зрительское мнение	Профессиональное мнение	Примечания*
1.								
2.								

* Примечания – особенности монтажа, пространственные находки, художественные, дизайнерские, экспозиционные уникальные решения.

Самостоятельная работа № 4

Тема: «Рецензирование выставки»

Цель работы: комплексное изучение и экспертная оценка выставочного проекта.

Задание и методика выполнения: посетить одну из стационарных или выставочных экспозиций г. Луганска. В свободной форме письменно выполнить рецензию на выставку,

придерживаясь следующего плана:

1. Название выставки, наименование музея, авторский коллектив (если известен).
2. Тема, идея, цель, проблематика выставки.
3. Целевые группы посетителей.
4. Особенности предметного ряда (виды экспозиционных материалов), критерии их отбора.
5. Принципы и методы построения экспозиции.
6. Структура выставки (основные разделы, их последовательность и взаимосвязь).
7. Музейный дизайн.
8. Особенности навигации: система ориентирования, информационное сопровождение, справочный аппарат экспозиции (тексты, этикетаж, вспомогательные материалы).
9. Применение информационных технических систем
10. Интерактивность выставки, организация музейно-педагогических программ.
11. Характеристика комплекса маркетинга: потребительские качества продукта (экспозиции), доступность для потребителя (комфорт, удобство, режим работы, дополнительные и сопутствующие услуги, взаимоотношения с персоналом), цены на услуги, их обоснованность и доступность; продвижение (реклама, связи с общественностью, взаимодействие со СМИ, соцсети).
12. Краткое резюме.

Результаты анализа оформить в виде рецензии объемом 3–4 страницы в текстовом редакторе Word.

Самостоятельная работа №5

Тема: «Разработка предметного этюда. Монтаж экспозиции»

Цель работы: Освоение семантики музейной экспозиции через разработку предметного этюда или эго-выставки.

Задание и методика выполнения:

1. Проанализируйте мир вещей, который вас окружает.
2. Выберите вещь, которая имеет для Вас символическое значение (память о значимом событии, человеке, знак увлечения, признак индивидуальности и пр.).
3. Опишите это значение словами, зафиксируйте его в форме текста.
4. Подберите дополнительные материалы, с помощью которых это значение можно раскрыть, не прибегая к словесному объяснению (фото, документы, другие вещи).
5. Продумайте пространство натюрморта, использование средств функционально-декоративного оформления (ФДО) – подставок (подиумов), драпировок, фона, подсветки и пр.
6. Продумайте художественное решение, композицию (доминанта-композиционный центр, передний план, средний, задний, аранжировка средствами ФДО).
7. Осуществите свой замысел, создайте предметный этюд. Придумайте название.
8. Сделайте фото, напишите краткий релиз (аннотацию).
9. Подготовьте выступление на практическом занятии или вышлите фото и релиз на электронную почту преподавателя.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Вопросы для зачёта

1. Какое определение можно дать понятию "выставка" в контексте социально-культурной деятельности?
2. Какие исторические предпосылки привели к зарождению искусства экспонирования?
3. Что такое "протоформы выставок", и как они проявлялись в древней истории и античности?
4. Какое значение имели коллекции античного периода для формирования выставочной деятельности?
5. Какие особенности имели ренессансные студиоло, кунсткамеры и дворцовые галереи?
6. Как зародилась институциональная форма выставок в конце XVII – начале XVIII века?
7. Какие типы экономических выставок развивались в XIX веке, и как они влияли на общество?
8. Как развивалось выставочное дело в дореволюционной России?
9. В чем заключались особенности организации выставок в СССР?
10. Какова роль Эль-Лисицкого в развитии советского выставочного ансамбля?
11. Как изменилось искусство художественного оформления экспозиций в постсоветский период?
12. Как различаются понятия "выставка" и "ярмарка"?
13. Какие основные функции выполняют выставки?
14. Какие критерии классификации выставок вы можете назвать?
15. Чем отличаются постоянные, среднесрочные и краткосрочные выставки?
16. Какова роль музейных биеннале и проекта "Интермузей" для развития музейного дела?
17. Как классифицируются музейные выставки по тематике и месту размещения?
18. Какие методы построения экспозиции являются основными?
19. В чем заключается коллекционный метод построения экспозиции?
20. Как используется морфология экспозиционного пространства при проектировании выставок?
21. Какие функции выполняют тексты и научно-вспомогательные материалы в экспозиции?
22. Что такое "экспозиционный ансамбль", и как он влияет на восприятие выставки?
23. Как проектируется сценарий музейной экспозиции?
24. Какие основные этапы включает архитектурно-художественное проектирование экспозиции?
25. Как интерактивные технологии меняют восприятие музейных экспозиций?
26. Что такое "зрительный пояс", и как он используется при зонировании пространства?
27. Какие принципы учитываются при создании доминант и предметных ансамблей?
28. Какие этапы включает в себя выставочный менеджмент?
29. Как разработать финансовую смету для выставочного проекта?
30. Какие критерии успеха выставки можно выделить, и как их измерить?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты выступают с докладами по теме семинарского занятия, выступления сопровождаются обсуждением и оценением доклада.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Критерии оценки выполнения самостоятельного задания и работы на практическом занятии

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию
Хорошо (4)	Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Удовлетворительно (3)	Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Неудовлетворительно (2)	Студент не решил учебно-профессиональную задачу.

10.2. Критерии оценки ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Зачтено	Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы. Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.

	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы.</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы.</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
<p>Не зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы.</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Андреева И. В. Метод музейно-экспозиционного проектирования как основание классификации музейных экспозиций // Вопросы музеологии / The Issues of Museology. 2019. №1. С. 16—28.
2. Андреева, И. В. Вспомогательные материалы в системе музейной экспозиции: проблема классификации и понятийной идентификации / И. В. Андреева // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств.– 2011. – № 4. – С. 22–28.
3. Андреева, И. В. Искусство экспозиционного комплекса : новые тенденции в экспозиционной деятельности музеев исторического профиля / И. В. Андреева // ПРОФИ. Вып. 2: Музейное дело : служ. и норматив. материалы, метод. рекомендации. – Челябинск, 2007. – С. 196–179.
4. Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социально- культурная деятельность, уровень высшего образования бакалавриат, квалификация: бакалавр / И. В. Андреева; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2018. – 260 с.
5. Андреева, И. В. Экспозиционные материалы как понятие музееведения: определение, классификация, характеристика основной группы / И. В. Андреева // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2011.- №1 (25). – С. 20 – 25.
6. Балакирев, А. С. Проблемы музейного отражения общероссийской культурной традиции нового времени / А. С. Балакирев // Музей в современном обществе. Поиски новых решений. – М., 1999. – С. 58–73.
7. Каулен, М. Е. Вторая жизнь традиции / М. Е. Каулен // Музей и нематериальное культурное наследие. Вып. 6. – М., 2005. – С. 13 – 24.
8. Каулен, М. Е. Музей и наследие / М. Е. Каулен // Музей. – 2009. - №5. – С. 10 – 19.
9. Максимов, Р. И., Максимова И. Э. Некоторые аспекты методологии научной реконструкции и использование ее в научно-образовательной деятельности музеев / Р. И.

- Максимов, И. Э. Максимова // Научные реконструкции в современной экспозиционной и образовательной деятельности музеев. – М., 2006. – С. 132 - 139.
10. Морозов, Ю. А. Особенности методики создания научной реконструкции предметов вооружения и снаряжения XIV в. в экспозиции / Ю. А. Морозов, Э. В. Похмельнов // Научные реконструкции в современной экспозиционной и образовательной деятельности музеев. – М., 2006. – С.25.
 11. Музейные сценарии / Российский институт культурологии. Серия электронных изданий MUSEUM PRO. Вып. 30. – М., 1997. – Режим доступа: http://www.museum.ru/future/lmp/web/archive/m-pro_3.pdf.
 12. Основы государственной культурной политики. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/councils/21027>
 13. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова ; гос. инст-т искусствознания; Российский ин-т культурологии. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 504 с.
 14. Перова, Л. Н. Развитие коммуникативной функции экспозиции : варианты решения проблемы в Государственном музее истории религии / Л. Н. Перова // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX – XXI веков. – М., 2001. – С. 362–365.
 15. Поляков, Т. П. Музей будущего: проблема выбора модели / Т. П. Поляков // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX – XXI веков. – М., 2001. – С. 76–85.
 16. Поляков, Т. П. Музейная колея, или о методах и технологиях проектирования музейных экспозиций / Т. П. Поляков // Музей. – 2010. - №4. – С. 66–71.
 17. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005. - 848 с. :ил. – (Библиотека энциклопедических словарей). Скрипкина, Л. И. Значение теоретического наследия А. М. Разгона для решения современных проблем развития музейного дела России / Л. И. Скрипкина // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX – XXI веков. – М., 2001. – С. 17–48.
 18. Словарь актуальных музейных терминов // Музей – 2009. - №5. – С. 47 – 68.
 19. Современная отечественная история в музейных экспозициях: (материалы науч.-практ. конференции музейных работников в г. Вологде в 2003 г.) / Госуд. Центр. музей современной истории России. – М., 2004. – 236 с.
 20. Современная отечественная история в музеях / Госуд. центр. музей современной истории России. – М., 2000. – 216 с.
 21. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. – Режим доступа: <http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf>

Дополнительная литература

1. Создание музейной выставки (методическое пособие) / Национальный музей Республики Татарстан. – Казань, 2018 – 33 с.
2. Основы музееведения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / Т. В. Абанкина, К. З. Акопян, Л. Е. Востряков [и др.] ; ответственный редактор Э. А. Шулепова ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский ин-т культурологии. – 2-е издание, исправленное. – Москва : URSS : Либроком, 2010. – 430 с.
3. Саркисова, Е. Г. Музей и общество: трансформация социальных функций (Опыт современной России) [Электронное сетевое издание] / Науч. ред. Т. В. Коваленко; Юж. ф-л Рос. науч.-иссл. ин-та культурного и природ. наследия имени Д. С. Лихачёва. – М. : Институт Наследия, 2023. — 188 с.
4. Решетников, Н. И. Школьный музей и комплектование его собрания : учебно-методическое пособие / Н. И. Решетников ; Н. И. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. – Москва : ФЦДЮТиК, 2005. – 103 с.

5. Показатели эффективности государственной политики в области защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти [Электронное сетевое издание] / Шашкин П. А., Рудаков А. Б., Волобуев С. Г. — М. : Институт Наследия, 2023. — 368 с.
6. Теория и методика музейного дела : практическое пособие / сост. О. В. Марченко ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 44 с.
7. Экспозиционная деятельность музеев-заповедников и современные музейные практики: проблемы брендинга территорий : сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием [Электронное сетевое издание] / Науч. ред. А. В. О कोरोков, ред.-сост. Т. А. Зотова. – М. : Институт Наследия, 2022. — 292 с.
8. Экспозиционная деятельность музеев в контексте реализации «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» : монография / Т. П. Поляков, Т. А. Зотова, Ю. В. Пустовойт, О. Ю. Нельзина, А. А. Корнеева ; Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. — М. : Институт Наследия, 2021. – 438 с. Бердышев С. Н.
9. Организация выставочной деятельности: Учебное пособие / С. Н. Бердышев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2011. – 228 с.
10. Матющенко, О. И. Разработка научного проекта экспозиции : учебно-методическое пособие. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – 72 с.
11. Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело : учеб. пособие / Е. А. Карцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 196 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащённой необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в интернет.