

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

Кафедра графического дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИЗАЙН

Уровень высшего образования – магистр
Направление подготовки – 54.04.01 Дизайн
Программа магистратуры – Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора – 2023 год

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004.

Программу разработал Тюменцев К. В., преподаватель кафедры графического дизайна.

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (Академии Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2023 г.

Зав. кафедрой

О.А. Толокнова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Экспозиционно-выставочный дизайн» является частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень магистр), формируемой участниками образовательных отношений и адресована студентам 1 курса (III семестр) направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн. Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Конструирования экспозиционно–выставочного оборудования, формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Изучение основных понятий и базовых положений макетирования, а также методы решения задач конструирования в процессе создания дизайн-проектов экспозиций и выставок.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита графических работ, просмотр на мониторе выполненных заданий в графических редакторах и т. п.);
- письменная (тестирование и т. д.).

Итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные занятия - 10 часов, практические занятия - 20 часов, самостоятельная работа - 42 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины «Экспозиционно-выставочный дизайн» - приобретение студентами знаний и навыков работы с основами макетирования. Раскрывать свой проектный потенциал в области технологии, устройства и оформления выставок, музейных и др. экспозиций, проектирования концептуально-визуальной среды выставочных пространств

Задачи дисциплины:

- ~ развитие навыков проектирования выставочного оборудования;
- ~ формирование понятий в области экспозиционно - выставочного оборудования;
- ~ изучение методов художественного конструирования;
- ~ изучение основных принципов формообразования выставочного оборудования;
- ~ изучение промышленных форм, методов технологии производства;
- ~ развитие творческого воображения и пространственного мышления;
- ~ освоение студентами выставочно-презентационной терминологии, а также основных методов организации выставок;
- ~ ознакомление с историей освоения выставочного пространства, изучение основных стилей и направлений в организации выставок;
- ~ сформировать у студента способности поиска художественного образа будущей экспозиции;
- ~ содействовать формированию у студента способности раскрывать проектный потенциал пространственной организации выставочного пространства;
- ~ обучить умению разработать и самостоятельно спроектировать экспозиционное оборудование, способное воплотить содержание будущей экспозиции.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть и адресован студентам по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн.

Дисциплина «Экспозиционно-выставочный дизайн» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Проектирование в графическом дизайне», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Технологии мультимедиа».

Изучение таких дисциплин как «Проектирование в графическом дизайне», «Семантика в изобразительном искусстве», способствует успешному овладению студентами дисциплины как «Экспозиционно-выставочный дизайн».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Компьютерная графика», «Фотографика». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн: ОПК-4.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ОПК-4	Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу	ОПК-4.3. Создает инновационные художественно-творческие мероприятия, включая презентации и инсталляции, учитывая особенности пространства, аудитории и целей проекта.	Знает: Методы организации, проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях. Умеет: Разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции. Владеть: способами проявления творческой инициативы при проведении художественно-творческих мероприятий. Всесторонне проявлять творческую инициативу в обучении дизайну.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	Очная форма			
	Всего	в том числе		
		л	п	с.р.
1	2	3	4	5
Тема 1. Введение. История экспозиционно-выставочного дизайна.	6	2	2	2
Тема 2. Дизайн выставки, торговых площадей.	14	2	2	10
Тема 3. Организация выставочных проектов.	18	2	6	10
Тема 4. Выставочное оборудование и фирменный стиль выставки.	16	2	4	10
Тема 5. Проектирования объектов экспозиционно-выставочного оборудования	18	2	6	10
Всего часов обучения:	72	10	20	42

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал.

Тема 1. Введение. История экспозиционно-выставочного дизайна.

Введение. Содержание учебной дисциплины, ее методы, основные понятия и термины. История развития экспозиционного дизайна. Основные направления развития и тенденции. Экспозиционная и выставочная деятельность, история возникновения первых международных выставок: Всемирные выставки История выставочного дела в России до 1917 г. История выставочного дела в СССР Классификация и типология выставок Современная выставочная деятельность История выставочной деятельности за рубежом: национальные и всемирные выставки Европы.

Тема 2. Дизайн выставки, торговых площадей.

Метод современной экспозиции - наиболее продуктивная часть информационных технологий, обеспечивающая реальное взаимодействие людей (коммуникативность) Современные типы выставочных зданий. Принципы гибкости и трансформации экспозиционных пространств. Экспозиционные средства выставочной деятельности. Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций. Типы композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные.

Тема 3. Организация выставочных проектов.

Приемы трансформации помещений универсального использования. Приемы искусственного освещения и осветительные приборы. Цветовое решение основных помещений. Отделочные материалы.

Тема 4. Выставочное оборудование и фирменный стиль выставки.

Современное выставочное оборудование- модуль, каркас, ширма, стенд и пр. Графические построения экспозиционного дизайна (средств визуальной коммуникации) - шрифты, планы, карты, схемы и т.д. Аудиовизуальные средства экспозиционного дизайна: фото-, кино- и звуковоспроизводящей аппаратуры.

Тема 5. Проектирования объектов экспозиционно-выставочного оборудования.

Предпроектное проектирование. Знакомство с экспозиционными материалами и разработка эскизного проекта, учитывая особенности архитектурного строения выставочного павильона. Также рассматриваются вопросы вертикального и горизонтального зонирования. Разработка эскизно-художественного плана.

6.2. Практические занятия.

Наименование темы	Содержание темы
Разработка дизайн - концепции выставки в "стиле мастера": Тематическое планирование (ТЭП), тематический буклет	Сбор информации по теме проектирования, ее теоретический анализ и графическое исследование. Изучение проектной проблемы на основе использования специальной литературы и знакомством с аналогами на основе работ дизайнера (выбор мастера) Морфологический и композиционный анализ объектов-аналогов. Клаузура по теме проекта. Разработка форэскиза, выполнение поисковых макетов.
Разработка дизайн - концепции выставки: Визуализация фасада экспозиционного здания.	Сбор информации по теме, ее теоретический анализ и графическое исследование. Ассоциативная клаузура. Формулирование целевой установки выставки. Клаузура Формирование образа фасада (определение общей идеи образного, стилистического решения). Утверждение концепции проекта. Разработка форэскиза проекта
Разработка дизайн - концепции выставки: Визуализация экспозиционного зала.	Сбор информации по теме, ее теоретический анализ и графическое исследование. Ассоциативная клаузура. Формулирование целевой установки выставки. Клаузура Формирование образа экспозиционного зала (определение общей идеи образного, стилистического решения). Создание планировочной схемы зала (функциональное зонирование, фирменные носители, рекламные установки и т.п.) Утверждение концепции проекта. Разработка форэскиза проекта Работа над графической подачей, макетом
Разработка дизайн - проекта выставки: разработка выставочного стенда. Визуальное сопровождение выставки.	Сбор информации по теме, ее теоретический анализ и графическое исследование. Ассоциативная клаузура. Формулирование целевой установки выставки. Формирование образа выставочного стенда (определение общей идеи образного, стилистического решения). Создание визуального сопровождения (знак, цветовое и шрифтовое решение, фирменные носители, рекламные установки) 5. Утверждение концепции проекта. 6. Разработка форэскиза проекта

	Работа над графической подачей, макетом.
--	--

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Целью проведения самостоятельных занятий является получение студентами практических навыков работы в создании презентаций.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену, а также включает:

- подготовку к проекту (подбор прототипов);
- поиск решений по созданию презентаций;
- разработку своей презентации в соответствии с темой диплома;

Студенты готовят материалы и самостоятельно выполняют задания, по созданию презентации.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Введение. История экспозиционно- выставочного дизайна.	Работа с литературой и Интернет источниками; сбор и анализ информации по теме занятия. Завершение работы. Подготовка плана презентации.	2
2	Дизайн выставки, торговых площадей.	Предпроектное исследование. Анализ аналогов, прототипов. Поиск проектного образа и формального образа прототипа. Проектный поиск. Генерирование концепции. Вариантное эскизирование	10
3	Организация выставочных проектов.	Предпроектное исследование. Анализ аналогов, прототипов. Поиск проектного образа и формального образа прототипа. Проектный поиск. Генерирование концепции. Вариантное эскизирование	10
4	Выставочное оборудование и фирменный стиль выставки	Предпроектное исследование. Анализ аналогов, прототипов. Поиск проектного образа и формального образа прототипа. Проектный поиск. Генерирование концепции. Вариантное эскизирование. Завершающая стадия проекта.	20

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ У СПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

8.1. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Технологии выставок и презентаций как предмет изучения.
2. Причины актуализации знания и освоения технологий выставок и презентаций в начале XXI века?
3. Выставка: определение, функции, классификация.
4. Понятие «выставка», его формирование и развитие.
5. Презентации как формы интерактивного общения, их особенности, причины актуализации и виды.
6. Понятие «технология» в контексте выставочного дела и организации презентаций.
7. Технологии проведения выставок и презентаций как междисциплинарная область знания. Связь с социально- гуманитарными и прикладными культурологическими дисциплинами.
8. Понятие «презентация», его полифункциональность в современной культуре.
9. Преимущества мультимедийных презентаций. Содержание, состав, сроки создания и виды носителей мультимедийных презентаций.
10. Выставка как специфическое коммуникативное пространство.
11. Основные субъекты – участники выставки и презентации.
12. Основные социально-культурные функции выставок и презентаций.
13. Основные этапы развития выставочного дела.
14. Изменение принципов организации, форм и масштабы выставок в ходе исторического развития.
15. Первые коллекции в античном обществе, их история и содержание.
16. Специфика коллекционирования в эпоху Возрождения. Появление коммерческих и торговых выставок в Новое время.
17. Развитие региональных и национальных рынков как основа появления общенациональных торгово-промышленных выставок.
18. Выставки в России XIX века.
19. Художественные выставки в России, общая характеристика и основные этапы.
20. Исторические музеи и выставки в России, причины их появления, этапы развития, основные достижения.
21. Специфика Передвижных художественных выставок в России второй половины 19 века.
22. Специфика выставок XX века.
23. XX век: роль и особенности международных специализированных торговых выставок.
24. Характер и многообразие типов выставок и презентаций XX века.
25. Выставки стационарные, передвижные, выездные, их связь и различия.
26. Проблема периодичности проведения выставок. Выставки ежегодные, сезонные, однократные.
27. Состав участников выставки.
28. Выставки профессиональные и любительские, районные, муниципальные, междугородные, региональные и межрегиональные, национальные, международные.
29. Основные сферы охвата выставочного дела и презентаций: художественные, промышленные, сельскохозяйственные, туристские научные.
30. Понятие «характер экспонатов». Выставки исторические, литературные, учебнометодические, комплексно-смешанные.
31. Отличия выставок и презентаций
32. Проблема проектирования выставки. Цель и задачи выставки и презентации.
33. Научное проектирование выставки.
34. Художественное проектирование выставки и презентации. Роль дизайна.
35. Организация рекламы выставки и презентации.

36. Перспективное планирование выставочного дела.
37. Текущее планирование выставочного дела.
38. Подготовка каталогов.
39. Оценка результатов работы выставки или презентации.
40. Специфика подготовки и работы выставки за рубежом.
41. Обеспечение безопасности экспонатов и посетителей.
42. Электроэнергия, освещение и связь на выставке.
43. Специфика работы дизайнера по организации выставки или презентации.
44. Монтаж и разборка выставки.
45. Стенд на выставке.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач в графических редакторах
	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать в графических редакторах
	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать в графических редакторах
Не зачтено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать в графических редакторах, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

Формой промежуточной аттестации является зачет в 3-м семестре для очной формы обучения.

Зачет проводится в форме устного доклада и просмотра результатов практических работ.

8.2. Просмотр представленных работ осуществляется в присутствии студентов или без их присутствия. Результаты просмотра являются составляющей общей оценки знаний обучающегося.

Подготовка материалов презентации для публичной защиты графического проекта.

Публичная защита.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических работ, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Реклама и визуальные коммуникации в дизайне» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

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 процессе освоения дисциплины «Экспозиционно-выставочный дизайн» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам проектирования в графическом дизайне в современных экономических условиях.

В рамках изучения дисциплины также предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Умеет собирать и анализировать необходимую информацию, используя Интернет и электронные базы данных. Свободно оперирует приобретенными знаниями, выполняя творческие задания, предусмотренные программой. Умеет вести компоновку и проектировать объекты дизайна с помощью компьютерных графических программ. Оформляет и готовит в печать творческий проект на высоком уровне.
Хорошо (4)		Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на хорошем уровне, обнаруживает знания учебного материала, усвоил основную литературу, умеет собирать и анализировать необходимую информацию, используя Интернет и электронные базы данных. Выполняет задания, допуская незначительные ошибки и неточности. Умеет проектировать вести компоновку и проектировать объекты дизайна с помощью компьютерных графических программ.
Удовлетворительно (3)		Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на базовом уровне: проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями, в ходе выполнения творческих заданий допускает значительные ошибки.
Неудовлетворительно (2)	не зачтено	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. Выполняя творческие задания не в полном объеме, испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кочетова, Л. М. История выставочно-ярмарочной деятельности : учебное пособие / Л. М. Кочетова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 154 с. — ISBN 978-5-4497-1166-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108229.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 105 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/832.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Харьковская, Г. Г. Объекты интеллектуальной собственности и их защита [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Харьковская, О. Я. Шурбина ; АмГУ,
4. ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 149с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3806.pdf
5. Алгазина, Н. В. Проектирование. Выставочное пространство : монография / Н. В. Алгазина, Л. Н. Козлова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 187 с. — ISBN 978-5-93252-265-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/12701.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Андреева, Я. А. История выставочной деятельности : учебное пособие / Я. А. Андреева, Н. Г. Жигалова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 83 с. — ISBN 978-5-7937-1890-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/118383.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и наглядных материалов кафедры графического дизайна Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.