МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Организация музейной экспозиций»

Специальность: 54.05.02 «Живопись» Специализация: №5 «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)»

Разработчик: Серикова Т.Ю.

доцент кафедры живописи

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Организация выставочной деятельности» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.02 «Живопись» специализации «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)» и рабочей программой дисциплины «Организация выставочной деятельности».

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Приступая к изучению дисциплины «Организация музейной экспозиций», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и выполнения заданий самостоятельной работы.

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются основным источником информации, очень часто возникают ситуации, когда знания и навыки по конкретной теме не нашли отражения в существующих учебниках или некоторые их разделы устарели, поэтому, лекции остаются основной формой обучения. Отдельные темы дисциплины бывают трудны самостоятельного изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного освещения. Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов. Кроме того, для успешного дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

- 1) посещать все лекционные занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения, пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;
- 2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);
 - 3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях;
- 4) проявлять активность на интерактивных лекциях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
- 5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения тем лекционных занятий. При этом необходим серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания прослушанной по теме лекции.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Изучение предмета «Организация выставочной деятельности» необходимо во всесторонней подготовке кадров для реставрации станковой масляной живописи. Предъявляемые студентам комплексные квалификационные требования для успешного овладения студентами своей профессией, определяющие его компетенции, включают в себя приобретение необходимых знаний, умений, навыков.

Цель изучения дисциплины: формирование всесторонних знаний об основах и генезисе выставочного дела, о специфике и особой логике организации выставочного пространства, о концептуальных подходах к презентации культурного продукта различных жанров и видов искусств.

Подготовка к лекциям

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студентов требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций — сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, студентам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с

лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организация выставочной деятельности» предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы при подготовке к занятиям, научным дискуссиям;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических занятиях;
- подготовка к опросам по темам, предусмотренным программой данного курса;
- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по дисциплине. Алгоритм самостоятельной работы студентов:
- 1 этап поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные преподавателем темы и вопросы;
- 2 этап осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;
- 3 этап составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи.

Список тем:

- 1. Введение в курс. Основы музееведения и теория выставочной деятельности. Место музейно-выставочной работы в профессиональной ориентации.
- 2. Выставки в музейной и немузейной практике. Типология и классификация выставок.
- 3. Нормативно-правовое регулирование музейно-выставочной деятельности.
- 4. Основные направления выставочной деятельности в музее.
- 5. Этапы проектирования выставки.
- 6. Сопроводительная документация выставочного проекта.
- 7. Вопросы безопасности в процессе организации музейно-выставочной деятельности.
- 8. Техническое обеспечение выставочного проекта (монтаж, упаковка, транспортировка).

4. Рекомендации по подготовке докладов (презентаций, эссе, рефератов) в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Раздел является необязательным для ряда дисциплин. Раздел посвящен письменным самостоятельным работам обучающихся. Здесь же следует привести предлагаемый список тем письменных работ.

5. Рекомендации по подготовке к тестированию (аудиовикторине и т.д)

Раздел является необязательным для ряда дисциплин. Раздел должен содержать методические указания по подготовке к контрольным точкам в

ходе освоения материала. Необходимость в рекомендациях возникает в связи с тем, что тестирование и музыкальные викторины на некоторых курсах являются основными формами текущего контроля.

6. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта в конце 9 семестра. Изучение дисциплины заканчивается в форме экзамена в конце 10 семестра.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Примерный перечень вопросов к зачету:

- 1. Понятие, сущность и виды памятников культуры.
- 2. Выявление памятников культуры (музейных предметов, недвижимых объектов культурного наследия, культурных ценностей).
- 3. Классификация памятников культуры (по мобильности, по происхождению, по функциональности)
- 4. Учет памятников культуры (музейных предметов, недвижимых объектов культурного наследия, культурных ценностей).
- 5. Сравнительный анализ работы музея, галереи, выставки.
- 6. Цель использования памятников культуры в музейно-выставочной деятельности.
- 7. Состав культурного наследия народов России.
- 8. Режим использования памятников культуры в музейно-выставочной деятельности.
- 9. Порядок организации музейно-выставочной деятельности.
- 10. Порядок использования памятников культуры в музейно-выставочной деятельности.
- 11. Понятие, сущность и виды памятников культуры.
- 12. Выявление памятников культуры (музейных предметов, недвижимых объектов культурного наследия, культурных ценностей).
- 13. Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей для организации музейновыставочной деятельности.
- 14. Понятие, используемых в выставочной деятельности терминов: культура, искусство, живопись, графика, скульптура, архитектура, памятник культуры, музейный предмет, культурная ценность.
- 15. Конституционное право доступа к культурным ценностям, конституционная обязанность беречь памятники истории и культуры, сохранять культурное наследие.
- 16. Сравнительный анализ целей и задач выставочной работы в музеях, галереях, выставочных комплексах.
- 17. Современное законодательство о сохранении культурного наследия народов России.

- 18. Система органов управления в сфере культуры.
- 19. Общее и отличие концепций музеев и выставочных комплексов.
- 20. Перечень федеральных законов об охране культурного и природного наследия.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

- 1. Понятие «музей». Подходы к определению понятия «музей». Социокультурные функции музея.
- 2. Разновидности классификаций музеев.
- 3. Музейный предмет: понятие, свойства и функции
- 4. Теория и практика научно-исследовательской работы в музее.
- 5. Музей под открытым небом как категория в музейном деле. Историкокультурные музеи-заповедники.
- 6. Музеи-заповедники, созданные на основе этнографических комплексов.
- 7. Скансены за рубежом и в России: история и современное развитие.
- 8. История становления экомузея. Экомузеи Франции.
- 9. Городские экомузеи Португалии и Бразилии. Экомузеи культуры коренного населения в России и за рубежом.
- 10. «Новая музеология» и теоретические основы функционирования экомузея.
- 11. Музеи-храмы и музеи-монастыри в России.
- 12. Мемориальные музеи-квартиры и музеи-усадьбы в России.
- 13. Уникальные исторические территории (УИТ). Классификация УИТ.
- 14. Музей в решении экологических проблем. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
- 15. История формирования понятия «музеефикация». Музеефикация памятников архитектуры. Музеефикация памятников археологии.
- 16. Сохранение и музеефикация памятников науки и техники и индустрии, историко-культурной среды и ландшафтов.
- 17. Сохранение и музеефикация нематериальных объектов культурного наследия.
- 18. Содержание понятия «музеография». Первые музейные издания за рубежом. Каталоги собраний.

Список рекомендованной литературы

Основная литература

- 1. Дизайн выставок [Текст] : [альбом]. Москва : РИП-холдинг, 2006. 215 с.
- 2. Лоренц, Ян. Дизайн выставок: Практическое руководство / Я. Лоренц, Л. Сколник, К. Бергер; пер. П. В. Кодолов. Москва: АСТ: Астрель, 2008. 256 с.
- 3. Устин, Виталий Борисович. Художественное проектирование интерьеров : учебное пособие для вузов / В. Б. Устин. Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. 288 с.
- 4. Шляхтина, Людмила Михайловна. сновы музейного дела: теория и практика [Электронный ресурс]: рекомендовано Санкт-Петербургским государственным институтом культуры в качестве учебного пособия для

- студентов, обучающихся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / Л. М. Шляхтина. 6-е изд., стер. Электрон. текст. изд. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2019. 248 с.
- 5. Шпаков, В. Н. Ис тория всемирных выставок / В. Н. Шпаков. Москва : ACT : Зебра E, 2008. 384 с.

Дополнительная литература

- 1. Best in World Trademarks, The:Corporate&Brand Identity. Vol.1 = Лучшее от известных мировых брендов [Текст] : альбом. [Б.м.] : Cho, Young-Sung, 2005. 295 s.
- 2. Exhibition Design [Текст] / P. Hughes. London : Laurence King, 2010. 224 s.
- 3. Выставочные ансамбли СССР, 1920-1930-е годы [Текст] : материалы и документы / Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева ; отв. ред. В. П. Толстой. Москва : Галарт, 2006. 468 с.
- 4. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: вестник МГХПА: [научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения]. 2012, 4 [Текст]. Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2012. 280 с.
- 5. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. 2-е изд., перераб. Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. 352 с.
- 6. Литвинов, В. В. Дизайн : магазин, витрина..., 2007 [Текст] : путеводитель по дизайну торговой среды / В. В. Литвинов. Москва : Рудизайн, 2006. 398 с.
- 7. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции, 2006 [Текст] / В. В. Литвинов. Москва : Рудизайнер, 2005. 350c.
- 8. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции, 2010: Путеводитель по выставочному дизайну [Текст] / В. В. Литвинов. Москва : Рудизайн, 2010. 396с.
- 9. Павильоны СССР на международных выставках [Текст] : каталог выставки / авт. текста И.Коробьина , А. Раппапорт; ред.-сост. А. Петрова ,Н. Подгорская , Е. Усова. Москва : Н.О. Подгорская , 2013. 224с.
- 10. Покатаев, Валерий Петрович. Дизайнер-конструктор : Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 379 с.
- 11. Покатаев, Валерий Петрович. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. 352 с.
- 12. Порчайкина, Наталья Викторовна. Пространство и экспонат в искусстве современной экспозиции [Текст] / Н. В. Порчайкина // Композиционное мышление как основа профессионального обучения в сфере культуры [Текст] : материалы Всеросийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию Красноярского государственного

- художественного института / Красноярский государственный художественный институт. Красноярск : Класс Плюс, 2011. С.139-143
- 13. Проблемы дизайна. 6: сборник статей [Текст]. Москва : APT-ПРОЕКТ, 2011.-318c.
- 14. Розова, Лилия Валерьевна. Чары Русского Севера: выставка как форма презентации музейных запасников [Текст] / Л. В. Розова // Русское искусство [Текст]. -2016. N = 4(52). C. 68-75.
- 15. Шляхтина, Людмила Михайловна. Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. М. Шляхтина. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2016. 247 с.