

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зав. кафедрой
«Живопись»
Н.А. Незговорова

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

Уровень образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

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

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: Живопись

Распределение по семестрам

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9	10	
3	108	48	30	30	Зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Разработчик: Серикова Т.Ю.
доцент кафедры живописи

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Организация музейной экспозиций» является 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.

1.2 Задачи:

- изучение студентами основных этапов развития выставочной деятельности в России и за рубежом;
- освоение теоретических основ презентации различных видов искусств (живописи, ваяния, зодчества);
- освоение студентами выставочно-презентационной терминологии, а также основных методов организации выставок;
- введение студентов в круг проблем современной выставочной деятельности;
- ознакомление с историей освоения выставочного пространства;
- изучение основных стилей и направлений в организации выставок;
- формирование навыка создания каталогов, проспектов, брошюр и прочих печатных и электронных материалов, сопровождающих выставочную деятельность.

1.3. Применение ЭО и ДОТ.

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Организация выставочной деятельности» включена в вариативную часть Блока 1 и изучается в течение двух семестров в объеме 252 часов. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет и экзамен в конце каждого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных	Знать: - процессы формирования и развития основных тенденций в сфере современного мирового изобразительного искусства. Уметь: - применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области современного искусства в своей творческой и просветительской деятельности. Владеть: -

искусствах	способностью критически оценивать роль искусства в развитии общества; -терминологией в области теории и истории искусства
	Уметь: - применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области современного искусства в своей творческой и просветительской деятельности. Владеть: - способностью критически оценивать роль искусства в развитии общества; - терминологией в области теории и истории искусства
	Владеть: - способностью критически оценивать роль искусства в развитии общества; - терминологией в области теории и истории искусства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	9	10	
Аудиторные занятия (всего)	30	30	60
лекционных	30	30	60
Самостоятельная работа (всего)	6	42	48
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Зачет		Зачет
Общая трудоёмкость, час	36	72	108
ЗЕ	1	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1. Введение в курс. Основы музееведения и теория выставочной деятельности. Место музейно-выставочной работы в профессиональной ориентации.	Музеология/музееведение как теоретико-методологическая основа для организации и ведения выставочной деятельности. Понятие музей: междисциплинарный подход к определению понятия. Музейно-выставочная работа как форма деятельности учреждений музейного типа.	ОПК-5.
2. Выставки в музейной и немuseumной практике. Типология и классификация выставок.	Организация выставки как совокупность основных направлений музейной работы. Выставочная деятельность в контексте работы с фондами и вопросов сохранности и реставрации. Специфика музейного проектирования в процессе выставки. Различные подходы к определению выставки в музейной практике. Классификация и типология выставок. Цели и задачи музейной и выставочной деятельности. Выставки в немuseumной деятельности: в промышленно-экономической области и в сфере маркетинга. Сходства и различия в целях, подходах и методах проведения мероприятий в выставочном бизнесе и в выставочной деятельности музея. Выставка как нетрадиционная форма комплектования музейных коллекций.	ОПК-5.
3. Нормативно-правовое регулирование музейно-выставочной деятельности	Современное законодательство о сохранении культурного наследия народов России. Федеральное, региональное и локальное законодательство и нормативно-правовое регулирование выставочной деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон 1996 года «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Нормативно-правовое регулирование выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. Межведомственное взаимодействие в организации выставочной деятельности: Министерство культуры Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба безопасности, Интерпол.	ОПК-5.
4. Основные направления выставочной деятельности в музее	Проектирование музейно-выставочной деятельности. Рыночные отношения в формировании системы ценностей и вкусов в музейно-выставочной сфере. Музейные выставки в системе досуга и развлечения: педагогические, просветительские, этические аспекты. Новые и традиционные формы выставочных	ОПК-5.

	мероприятий. Роль традиционного и новаторского подхода в музейных выставках.	
5. Этапы проектирования выставки	Понятие концепции выставки. Ее структура. Организация рабочей группы. Распределение функций и обязанностей. Планирование выставочной деятельности. Кураторство в музейно-выставочной работе и роль куратора в разработке выставочного проекта. Научное проектирование. Художественное проектирование. Монтаж и демонтаж выставки.	ОПК-5.
6. Сопроводительная документация выставочного проекта	Разновидности текстов научной концепции выставки. Тематико-экспозиционный план. Режиссура в проектировании. Сценарии выставки. Составление и разновидности этикетажа. Дизайн-проект выставки. Обеспечение безопасности реализации выставочного проекта.	ОПК-5.
7. Вопросы безопасности в процессе организации музейно-выставочной деятельности	Обеспечение безопасности реализации выставочного проекта. Виды и степень ответственности должностных лиц за сохранность культурного и природного наследия. Проведение экспертизы культурных ценностей и организация временного вывоза культурных ценностей. Формы и виды договоров об обеспечении временного вывоза культурных ценностей. Страхование при организации проекта.	ОПК-5.
8. Техническое обеспечение выставочного проекта (монтаж, упаковка, транспортировка)	Требования к монтажу, упаковке и транспортировке предметов. Проблемы сохранности. Микроклимат выставочного пространства и возможности его нормализации. Архитектурные особенности выставочного пространства и учет их при проектировании экспозиции выставки. Отрицательные и положительные факторы участия музейных предметов в выставочных мероприятиях. Участие реставраторов в монтаже выставки. Мониторинг состояния экспонатов в ходе показа. Наблюдение за состоянием предметов в период поствыставочной изоляции. Упаковка экспонатов и перемещение в процессе выставок. Проблемы изменения среды хранения музейных предметов в ходе выставочных мероприятий. Нестабильный температурно-влажностный режим упаковочной тары и возможности его стабилизации. Требования к упаковочным материалам. Опасности перемещения музейных предметов. Необходимые мероприятия по предотвращению возможных повреждений. Возможности адаптации предметов к условиям экспонирования. Температурно-влажностные и световые требования к условиям экспонирования произведений масляной живописи. Порядок описания сохранности произведения. Предэкспозиционная подготовка. Конвертирование.	ОПК-5.

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
1. Введение в курс. Основы музееведения и теория выставочной деятельности. Место музейно-выставочной работы в профессиональной ориентации.	7	14	21
2. Выставки в музейной и немuseumной практике. Типология и классификация выставок.	7	14	21
3. Нормативно-правовое регулирование музейно-выставочной деятельности	7	14	21
4. Основные направления выставочной деятельности в музее	7	14	21
5. Этапы проектирования выставки	7	14	21
6. Сопроводительная документация выставочного проекта	7	14	21
7. Вопросы безопасности в процессе организации музейно-выставочной деятельности	9	18	27
8. Техническое обеспечение выставочного проекта (монтаж, упаковка, транспортировка)	9	18	27

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. 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. Основы 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. История всемирных выставок / В. Н. Шпаков. – Москва : АСТ : Зебра Е, 2008. – 384 с.

6.2. 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. – 350с.
 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 Всероссийской 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 : АРТ-ПРОЕКТ, 2011. – 318с.
 14. Розова, Лилия Валерьевна. Чары Русского Севера: выставка как форма презентации музейных запасников [Текст] / Л. В. Розова // Русское искусство [Текст]. – 2016. – №4(52). – С. 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.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com/books>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science. - URL: <http://apps.webofknowledge.com>
6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии, другие издания. – URL: <https://www.scopus.com>
7. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
8. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы-2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Необходимое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».