Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.
«02» мая 2020

Рабочая программа

Выставки, галереи, музеи Москвы

Профессиональная переподготовка

Всеобщая история и теория искусства

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Выставки, галереи, музеи Москвы», составитель, кандидат искусствоведения, Докучаева Е.Е.. - М., 2020, - 13с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Выставки, галереи, музеи Москвы» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Всеобщая история и теория искусства»

Составитель: _____ (подпись) Кандидат искусствоведения, Докучаева Е.Е.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020 г

_____ Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

Заведующий кафедрой (подпись)

©составитель Докучаева Е.Е., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 11
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 11
3.2 Периодические издания …… 12
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 12
4 Фонд оценочных средств ……. 13

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- ключевые исторические эпохи в развитии культуры и искусства различных регионов мира.

Уметь:

- сопоставлять и анализировать произведения культуры и искусства разных стран в разные периоды их развития.

Владеть:

- основными категориями в области культуры и искусства.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (К-1);
- Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурнопросветительской деятельности (К-3);
- Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию (К-4);
- Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры (К-5);
- Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации (К-6);
- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (К-7);
- Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи (К-10);
- Способен использовать знания, умения и навыки для проведения экскурсий; собирать, обрабатывать, анализировать литературные источники для составлений методических разработок, программ, маршрутов, технологических карт экскурсии, комплектации «портфеля экскурсовода»; проявлять творческую инициативу в отборе экскурсионных объектов для будущей экскурсии (К-13);

Готов к использованию нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере туризма для организаций, проведений туристических пешеходных, транспортных и комбинированных марщрутов по историко- культурным и географическим достопримечательностям региона (К-14);

- Способен оформлять экскурсионную документацию в рамках работы с коммерческой документацией с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютеров (К-15);
- Готов нести индивидуальную ответственность за эффективное, качественное экскурсионное обслуживание, принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями (К-16).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Исторический опыт развития музеев	Основные факторы развития музеев. Развитие и расширение коллекционирования. Развитие исторической науки и исторических обществ в образовании музеев. Открытие музеев для широкой публики. Музееведческие теории и прогрессивная практика. Организация первых профильных и отраслевых музеев. Музеи Европы. История создания, коллекции, архитектура, организация экспозиций и деятельность. Российские музеи. Частные и государственные собрания. Создание Эрмитажа. Музейные концепции и общественность. Крупнейшие национальные музеи мира. История создания, коллекции, архитектура, организация экспозиций и деятельности. Первые музеи декоративно-прикладного искусства. Всемирные выставки и опыт выставочной практики в создании музеев. Важнейшие итоги музейного строительства и развития музееведения 19 века. Всемирные выставки и опыт выставочной практики в создании музеев. Важнейшие итоги музейного строительства и развития музееведения 20 века.	Доклад или реферат
2	Общая характеристика музея, его функций, направлений деятельности. Музейный предмет. Работа с фондами	Научно-исследовательская деятельность. Научная концепция музея. Памятники природы, истории и культуры, их классификация и формы использования. Типы и виды памятников, их функции. Музейный предмет как первоисточник информации. Классификация музейных предметов. Типы и виды. Информационные свойства и методы раскрытия информационного потенциала.	Доклад или реферат

		Государственный музейный фонд. Структура и состав. Понятие о музейной коллекции. Виды музейных коллекций. А. Комплектование музейных предметов. Музейная функция документирования. Цели и задачи комплектования. Понятие о научном комплектовании музея. Коллекции музея. Объекты и источники комплектования. Б. Учет музейных предметов. Основные этапы учета фондов. Инструкции и требования. В. Хранение музейных предметов. Понятие о системе хранения и режимах. Факторы влияющие на сохранность предметов коллекций. Важнейшие требования к зданиям музеев и фондохранилищам, к их технологиям. Основные виды оборудования фондохранилищ. Понятие о консервации и реставрации.	
3	Галерейное дело. Зарубежный и отечественный опыт.	Тенденции в галерейном экспонировании. Галереи современного и авангардного искусства. Галерейная архитектура начала века. Выставочная практика галерей. Идеологические концепции современной галереи. Осмысление коллекций галерей в качестве культурного наследия. Реконструкция зданий и модернизация экспозиций. Проблемы продвижения нового направления, автора. Создание уникальных международных выставок. Новые подходы в теории экспонирования. Итальянская школа экспозиционного дизайна.	Доклад или реферат
4	Выставочная деятельность галерей и музеев. Основные виды и типы экспозиций.	Особенности и характер экспозиционного построения коллекционной, тематической, ансамблевой и художественно-образной экспозиции в системе историко-хронологического, комплексно-тематического и проблемного принципов. Новые тенденции в построении галерейных и музейных выставочных экспозиций. Создание концепций и сценария. Аранжировка образа. Концептуальное выставочное проектирование. Новые музейные и галерейные здания и экспозиции. Музейная и галерейная индустрия. Экспозиции в исторической среде. Наиболее выдающиеся работы архитекторов, художников и	Доклад или реферат

		дизайнеров в галерейном и музейном проектировании. Бумажное проектирование. Концептуальные проекты. Сенежская студия. Зарубежное музейное строительство, новые принципы и поиски. Факторы формирования экспозиционной среды: контекст экспозиции, характер и специфика коллекций, принципы экспонирования, архитектурная ситуация, экспозиционная структура, создатели экспозиции. Система коммуникации -" Экспонат - зритель". Основные компоненты формирования экспозиционной среды. Концепция и сценарий. Экспонат и зритель. Архитектура. Оборудование и оснащение. Освещение и цвет. АВС, текст, художественные произведения.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1.	Исторический опыт развития музеев	12	9	-	3	Доклад или реферат
2.	Общая характеристика музея, его функций, направлений деятельности. Музейный предмет. Работа с фондами	12	8	-	4	Доклад или реферат
Итого		24	17	-	7	
2 семестр						

3.	Галерейное дело. Зарубежный и отечественный опыт.	28	21	-	7	Доклад или реферат
Итого		28	21	-	7	
3 семестр						
4.	Выставочная деятельность галерей и музеев. Основные виды и типы экспозиций.	28	21	-	7	Доклад или реферат
Итого		28	21	-	7	
Всего		80	59	-	21	факультатив

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1.	Исторический опыт развития музеев	3	Основные факторы развития музеев. Развитие и расширение коллекционирования. Развитие исторической науки и исторических обществ в образовании музеев. Открытие музеев для широкой публики. Музееведческие теории и прогрессивная практика. Организация первых профильных и отраслевых музеев. Музеи Европы. История создания, коллекции, архитектура, организация экспозиций и деятельность. Российские музеи. Частные и государственные собрания. Создание Эрмитажа. Музейные концепции и общественность. Крупнейшие национальные музеи мира. История создания, коллекции, архитектура, организация экспозиций и деятельности. Первые музеи декоративно-прикладного искусства.

			Всемирные выставки и опыт выставочной практики в создании музеев. Важнейшие итоги музейного строительства и развития музееведения 19 века. Всемирные выставки и опыт выставочной практики в создании музеев. Важнейшие итоги музейного строительства и развития музееведения 20 века.
2.	Общая характеристика музея, его функций, направлений деятельности. Музейный предмет. Работа с фондами	4	Научно-исследовательская деятельность. Научная концепция музея. Памятники природы, истории и культуры, их классификация и формы использования. Типы и виды памятников, их функции. Музейный предмет как первоисточник информации. Классификация музейных предметов. Типы и виды. Информационные свойства и методы раскрытия информационного потенциала. Государственный музейный фонд. Структура и состав. Понятие о музейной коллекции. Виды музейных коллекций. А. Комплектование музейных предметов. Музейная функция документирования. Цели и задачи комплектования. Понятие о научном комплектовании музея. Коллекции музея. Объекты и источники комплектования. Б. Учет музейных предметов. Основные этапы учета фондов. Инструкции и требования. В. Хранение музейных предметов. Понятие о системе хранения и режимах. Факторы влияющие на сохранность предметов коллекций. Важнейшие требования к зданиям музеев и фондохранилищам, к их технологиям. Основные виды оборудования фондохранилищ. Понятие о консервации и реставрации.
3.	Галерейное дело. Зарубежный и отечественный опыт.	7	Тенденции в галерейном экспонировании. Галереи современного и авангардного искусства. Галерейная архитектура начала века. Выставочная практика галерей. Идеологические концепции современной галереи. Осмысление коллекций галерей в качестве культурного наследия. Реконструкция зданий и модернизация экспозиций. Проблемы продвижения нового направления, автора.

			Создание уникальных международных выставок. Новые подходы в теории экспонирования. Итальянская школа экспозиционного дизайна.
4.	Выставочная деятельность галерей и музеев. Основные виды и типы экспозиций.		Особенности и характер экспозиционного построения коллекционной, тематической, ансамблевой и художественно-образной экспозиции в системе историко-хронологического, комплексно-тематического и проблемного принципов. Новые тенденции в построении галерейных и музейных выставочных экспозиций. Создание концепций и сценария. Аранжировка образа. Концептуальное выставочное проектирование. Новые музейные и галерейные здания и экспозиции. Музейная и галерейная индустрия. Экспозиции в исторической среде. Наиболее выдающиеся работы архитекторов, художников и дизайнеров в галерейном и музейном проектировании. Бумажное проектирование. Концептуальные проекты. Сенежская студия. Зарубежное музейное строительство, новые принципы и поиски. Факторы формирования экспозиционной среды: контекст экспозиции, характер и специфика коллекций, принципы экспонирования, архитектурная ситуация, экспозиционная структура, создатели экспозиции. Система коммуникации -" Экспонат - зритель". Основные компоненты формирования экспозиционной среды. Концепция и сценарий. Экспонат и зритель. Архитектура. Оборудование и оснащение. Освещение и цвет. ABC, текст, художественные произведения.
ИТОГО:		21	факультатив

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Вельфрин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве.- М.: Издательство В. Шевцук, 2002, - 290 с. – 13 шт.
2. Сокольникова Н.М. История изобразительных искусств. В 2 т. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006, - Т1 – 297 с., Т2 - 207 с. – 6 шт.

3. Сокольникова Н.М. Крейн В.Н. История стилей в искусстве. Учебное пособие. – М.:Гардарики, 2006, - 395 с. – 4 шт.
4. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003-2004 – кн. 1. –336 с., кн. 2 – 376 с., кн. 3 – 416 с. – 6 шт.

Дополнительная литература

1. Гнедич П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От Древнего Египта до средневековой Европы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015, - 448 с. – 1 шт.
2. Гнедич П.П. История искусств. Россия XVIII – XIX вв. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Эскимо, 2005, - 143 с. – 2 шт.
3. Гнедич П.П. История искусств. Античность. Древняя Греция и Рим. – М.: Эскимо, 2005, - 144 с. – 1 шт.
4. Гнедич П.П. История искусств. Северное Возрождение. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Эксимо, 2005, 143 с. – 1 шт.
5. Гнедич П.П. История искусств. Древний Египет и Древний Восток. – М.: Эскимо, 2005 – 144 с. – 1 шт.
6. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней.Учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2014, - 435с. - 1 шт.
7. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. Учебник. – М.: Высшая школа, 2009, - 407 с. – 1 шт.
8. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. – М.: Книжный дом «Либроком», 2011, - 219 с. - 2 шт.
9. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. – М.: Махаон, 2007, - 5112 с. – 1 шт.
10. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. Учебное пособие. – М.: ЗАО «БММ», 2007, - 448 с. – 2 шт.
11. Садохин А.П. Мировая художественная культура. Учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-дана, 2006, - 495 с. – 1 шт.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.- М.: АСТ-ПРЕСС Галарт, 2006, - 623с. – 2 шт.
13. Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых ваятелей и зодчих: Пизано, Гиберти и др. – СПб.: Азбука-классика, 2006, - 288 с. – 1 шт.
14. Дворжак М. История искусства как история как история духа. – СПб.: Академический проект, 2001, - 332 с. – 2 шт.

3.2 Периодические издания

«Арт-гид» - http://artguide.com/

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
2. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
4. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
5. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
6. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk

7. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
8. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
9. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
10. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4 Фонд оценочных средств

Примерные темы докладов и рефератов

1. Музейная индустрия.
2. Основные компоненты формирования экспозиционной среды.
3. Новые подходы в теории экспонирования.
4. Экспозиции в исторической среде.
5. Выдающиеся работы архитекторов, художников и дизайнеров в музейном проектировании.
6. Всемирные выставки и опыт выставочной практики музеев.
7. Требования к зданиям музеев, к фондохранилищам, их технологиям.
8. Основные виды оборудования фондохранилищ.