

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

СОВРЕМЕННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура России

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Современная выставочная деятельность

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

канд. ист. наук, доцент, доцент каф. истории и теории культуры

Е.И. Нестерова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 6 от 21.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2.	Структура дисциплины	5
3.	Содержание дисциплины	6
4.	Образовательные технологии	7
5.	Оценка планируемых результатов обучения	8
5.1	Система оценивания	8
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине	8
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	9
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1	Список источников и литературы	10
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	10
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	11
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	11
9.	Методические материалы	12
9.1	Планы семинарских занятий	12
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ	13
9.3	Иные материалы	Ошибка! Закладка не определена.

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о современной выставочной деятельности как исторически сложившемся способе коммуникации, а также способе репрезентации и конструирования действительности.

Задачи дисциплины:

- выявить принципы типологизации выставочной деятельности;
- рассмотреть историческую эволюцию различных типов выставок;
- показать эволюцию коммуникативных практик, связанных с различными типами выставок;
- проанализировать специфику организации выставочного пространства, выставочной инфраструктуры.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 Готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске инновационных проектов	ПК-1.1 Знает основные принципы проектно-аналитической работы в сфере социокультурной деятельности.	<i>Знать:</i> основные тенденции современной выставочной деятельности; специфику и многообразие выставочных функций. <i>Уметь:</i> сделать выборку литературы и провести анализ материала исходя из задач конкретного проекта. <i>Владеть:</i> методиками реализации конкретных социокультурных проектов.
	ПК-1.3 Умеет находить и применять нормативную документацию, относящуюся к выполнению конкретной задачи; знаком с процедурой проектирования и оформления документации.	<i>Знать:</i> современную, учебную, научную и справочную литературу по дисциплине. <i>Уметь:</i> применять полученные знания в научно-исследовательской и практической деятельности, в реализации проектов в социокультурной сфере. <i>Владеть:</i> навыками оценки степени эффективности выставочных и экспозиционных проектов.
ПК-4 Готов применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях и	ПК-4.1 Знает теоретические основы менеджмента в области культуры, знаком с историей и спецификой функционирования культурных индустрий.	<i>Знать:</i> основы планирования выставочной деятельности. <i>Уметь:</i> проводить самостоятельный анализ при проектировании и реализации выставочных проектов. <i>Владеть:</i> культурой научной дискуссии, навыками профессиональной и межличностной

способность нести за них ответственность		коммуникации.
	ПК-4.2 Способен соотнести теоретические основы и общие принципы менеджмента в области культуры с конкретными задачами, выполняемыми в конкретной культурной среде.	<i>Знать:</i> роль выставочной коммуникации в реализации функций выставок; принципы классификации и типологизации выставок. <i>Уметь:</i> проводить критический анализ типологических и функциональных особенностей различных видов выставочных мероприятий. <i>Владеть:</i> навыками разработки и реализации выставочных проектов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная выставочная деятельность» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Современная выставочная деятельность» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История мировой культуры», «История художественной культуры до конца XVIII века», «История художественной культуры XIX - начала XXI веков».

В результате освоения дисциплины «Современная выставочная деятельность» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Межкультурные коммуникации», «Социокультурный маркетинг».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	20
7	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		56

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 52 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8,9	Лекции	12

9	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Введение в курс «Современная выставочная деятельность». Выставка как способ репрезентации и конструирования действительности и как способ коммуникации	Происхождение, классификация, функции выставок. Эволюция выставочной экспозиции. Артефакт, вещь, экспонат. Специфика выставки как коммуникативного пространства. Фигура посетителя.
2	Музейная выставка как культурно-исторический феномен.	Генезис и эволюция музея как культурной практики. Типы музеев. Изменение социокультурных функций музея. Вещь в музее. Концепция «живого музея» П. Флоренского. Особенности музейного экспонирования. Эволюция музейной экспозиции. Музейная коммуникация (Д.Ф. Камерон). Переосмысление практик коммуникации и показа в современную эпоху. «Новая музеология». Дополненная реальность (AR) в современной выставочной деятельности.
3	Внемuseumные выставки. Промышленные и просветительские выставки.	Национальные промышленные, промышленно-художественные и всемирные выставки. Выставочная деятельность в современной России. Торгово-промышленные отраслевые выставки. Развитие выставочной архитектуры: история и современные тенденции.
4	Внемuseumные выставки. Художественные выставки	Художественная выставка: возникновение, история развития. Появление нового выставочного языка в начале XX в. Классификация художественных выставок. Изменение коммуникативных практик на художественной выставке в XX в. Галерея – как тип внемuseumной художественной выставки.
5	Мега-выставки и кураторство	Фигура куратора и появление практики кураторства. Ключевые фигуры кураторской деятельности. Анализ современных масштабных выставочных проектов: Кассельская Документа, биеннале (венецианская, берлинская, московская, стамбульская и пр.), Манифеста. Арт-рынок и коммерческие арт-выставки.
6	Интернет - современное выставочное пространство	Выставка в пространстве виртуальной реальности. Типология виртуальных выставок. Виртуальный музей.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение в курс «Современная выставочная деятельность». Выставка как способ репрезентации и конструирования действительности и как способ коммуникации	Лекция 1. Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием презентации. Консультирование посредством электронной почты.
2	Музейная выставка как культурно-исторический феномен.	Лекция 1-2. Семинары 1-5. Самостоятельная работа	Лекция с использованием презентации. Развернутая беседа с обсуждением докладов. Консультирование посредством электронной почты.
3	Внемузейные выставки. Промышленные и просветительские выставки.	Лекция 3-4. Семинар 6-8. Самостоятельная работа	Лекция с использованием презентации. Развернутая беседа с обсуждением докладов. Консультирование посредством электронной почты.
4	Внемузейные выставки. Художественные выставки	Лекция -5. Семинары 9-12. Самостоятельная работа	Лекция с использованием презентации. Развернутая беседа с обсуждением докладов. Консультирование посредством электронной почты
5	Мега-выставки и кураторство	Лекция 6-7 Семинары 13-17. Самостоятельная работа	Лекция с использованием презентации Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты
6	Интернет - современное выставочное пространство	Лекция 8. Самостоятельная	Лекция с использованием презентации Консультирование посредством электронной почты

	работа	
--	--------	--

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре (темы 1-15)	2 балла	30 баллов
- представление двух презентаций (темы 1-17)	15 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	хорошо/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль проводится в форме

устных опросов (ответы на семинаре): оценивается знание фактического материала по курсу, умение ориентироваться в основных тенденциях развития современной выставочной деятельности и самостоятельно анализировать выставочные проекты; способность разбираться в специфике различных выставочных проектов.

Промежуточный контроль проводится в форме устного опроса по вопросам, направленным на проверку сформированности ПК-1.1, ПК – 1.3, ПК – 4.1, ПК – 4.2.

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Специфика коммуникативного пространства выставки.
2. Трансформация музейной выставки во второй половине XX в.
3. Дополненная реальность (AR) в современной выставочной деятельности.
4. Внемузейные выставки: характеристика основных типов.
5. Выставка в виртуальном пространстве: специфика, типология, функции.

6. Всемирные выставки: история и современность.
7. Формат выставки: Манифеста.
8. Формат выставки: Документа.
9. Формат выставки: Биеннале.
10. Эволюция выставочной инфраструктуры в XX в.
11. Сет Сигелауб: (творческая биография, кураторские стратегии, знаковые выставки).
12. В. Мизиано: (творческая биография, кураторские стратегии, знаковые выставки).
13. Франческо Бонами: (творческая биография, кураторские стратегии, знаковые выставки).
14. Ханс Ульрих Обрист: (творческая биография, кураторские стратегии, знаковые выставки).
15. Харальд Зеeman: (творческая биография, кураторские стратегии, знаковые выставки).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

1. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М.: Ad Marginem, 2014. 256 с. <https://fictionbook.ru/static/trials/08/20/57/08205771.a4.pdf>
2. Обрист Х. У. Краткая история кураторства. М.: Ad Marginem, 2012. 256 с. <https://www.rulit.me/books/kratkaya-istoriya-kuratorstva-read-315744-1.html>

Литература

1. Курумчина, А. Э. Социокультурные коммуникации. Проекты социальных трансформаций и всемирные выставки: учебное пособие для академического бакалавриата - Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431503/p.2> (дата обращения: 27.07.2019).
2. Максимова Т. Е. Виртуальные музеи: подходы к типологии // Вестник МГУКИ. 2012. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-muzei-podhody-k-tipologii> (дата обращения: 27.08.2019).
3. Нургалева Л. В. Виртуальный музей: новая коммуникационная модель / Л. В. Нургалева – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://confifap.cpic.ru/upload/spb2004/reports/doklad197.doc>
4. Основы выставочной деятельности: учебное пособие для академического бакалавриата Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Университеты России). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 1 — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437472/p.1> (дата обращения: 27.08.2019).
5. Фомичев В. И. Выставочное дело: учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Фомичев. Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. -Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441292/p.2> (дата обращения: 27.07.2019).

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 Виртуальный музей русского примитива – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.museiim.ru/museiim/primitiv/

Логос. Философско-литературный журнал [Электронный ресурс] : электронный архив. – Электрон. дан. – [1991-2019]. – Режим доступа: <http://www.logosjournal.ru/>
 Сайт «Москва, Выставочный центр на Красной Пресне» (Экспоцентр). – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.mitt.ru
 Сайт «Центр Международной торговли» – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.wtcmoscow.ru
 Сайт «Экспоцентр». – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.exprocentr.ru
 Сайт Всероссийский Выставочный Центр – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.vvcenter.ru
 Сайт выставочного комплекса «Наука и Образование». – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.fairs.ru
 Сайт Культурно-выставочного центра Сокольники – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: www.exposokol.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. Семинар. Анализ музейной выставки (10 часов)

Задание: Каждый студент должен представить презентацию, содержащую отчет о самостоятельно посещенной музейной выставке (протокол описания выставки см. п. 9.2).

Тема 2. Семинар. Анализ промышленной/ просветительской выставки (6 часов)

Каждый студент должен представить презентацию, содержащую отчет о самостоятельно посещенной промышленной/ просветительской выставке (протокол описания выставки см. п. 9.2).

Тема 3. Семинар. Анализ художественные выставки (8 часов)

Каждый студент должен представить презентацию, содержащую отчет о самостоятельно посещенной художественной выставке (протокол описания выставки см. п. 9.2).

Тема 4. Семинар. Современная выставочная деятельность и фигура куратора (10 часов).

1. Возникновение современного института кураторства: социокультурный контекст второй половины XX в.
2. Многообразие кураторских стратегий и практик: (Х. Зеeman, Ф. Бонами, Х.У. Обрист, В.А. Мизиано (либо выбранный самостоятельно)).

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Протокол описания выставки.

Четыре уровня анализа выставок:

Что? (концепция)

Смысловый уровень – кураторская работа; функции: информативная, образная (эмоциональная), деловая, драматургия (сценарий) – концепция и рецепция; экскурсии.

Как? (технологии)

Что является экспонатами и как они демонстрируются? Способы коммуникации со зрителем. Анализ выставочного пространства – закрытое или открытое; маршруты движения и навигация (ИКЕА), мебель; дизайнерские решения и стиль, модули и стенды, свет и цвет, звук, мультимедиа и экспликации, доступность для отдельных групп, комфортность. Сопровождение – информационное, внутри и вне выставки; продвижение; интернет и социальные сети; реклама – СМИ и наружная реклама; листовки и плакаты, каталоги, буклеты, книги и сувениры

Зачем? (контексты)

Почему здесь? Почему сейчас? На кого рассчитана? На какой эффект/результат? В каких отношениях находится с принимающей средой?

Что получилось? (реакция)

Соц. сети (книга отзывов), СМИ.