

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра музеологии

ИСТОРИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ И КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Направленность (профиль) «Выставочная деятельность»

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

ИСТОРИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ И КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

канд. г.-м. наук, доцент кафедры музеологии В.В. Черненко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры музеологии

№5 от 19.11. 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - подготовить специалиста, обладающего системными знаниями выставочной и кураторской деятельности

Задачи дисциплины:

- проследить историю выставочной деятельности в России и зарубежом;
- проследить историю кураторской деятельности с XVIII века по настоящее время;

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-9 Способен осуществлять контроль режимов музейного хранения	ПК-9.1 знает основные требования к созданию оптимальных режимов хранения музейных предметов из различных материалов	Знать: основные термины и понятия, употребляемые в процессе проектирования музейных экспозиций; традиционные и инновационные методы (подходы и принципы) проектирования музейных экспозиций; традиционные и современные технологии (средства, приемы и способы) проектирования музейных экспозиций; основные формы проектной документации.

	ПК-9.2 умеет определять внешние признаки и состояние сохранности музейных предметов разного типа	<p>Уметь:</p> <p>анализировать конкретные экспозиции музеев историко-культурного профиля; работать в творческом коллективе, создающем основные проектные документы – научную концепцию, тематико-экспозиционный план и сценарий музейной экспозиции; сопоставлять различные точки зрения авторов научных публикаций, касающиеся проектирования музейных экспозиций.</p>
	ПК-9.3 владеет навыками организации создания условий хранения музейных предметов в фондохранилище и экспозиции	<p>Владеть:</p> <p>культурой проектного мышления; практическими навыками проектирования музейных экспозиций; представлять результаты изучения экспозиционных материалов в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История выставочной и кураторской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История музеев мира» «История материальной культуры», «Социокультурные аспекты российской истории Нового времени».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения дисциплины «Спецсеминар по проектированию экспозиции» и «Музейное проектирование».

2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очно-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
5	Лекции	16

5	Семинары/лабораторные работы	16
	Всего:	32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 76 академических часа(ов).

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
5	Лекции	8
5	Семинары/лабораторные работы	16
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	История выставочной деятельности	Всемирные выставки: характерные черты и влияние на музейное строительство. Мануфактурные и специализированные выставки в России и создание новых музеев во второй половине XIX - начале XX вв. Зарубежные и отечественные художественные выставки.
2	История кураторской деятельности	Куратор: смотритель - хранитель - автор. 10 правил куратора-революционера Ж.-Ю. Мартена

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего

Текущий контроль:		
- аналитическое задание	10 баллов	20 баллов
- доклад-презентация	20 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		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
0 – 19		F	

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	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>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>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.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо 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 – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетвори тельно/ зачтено	<p>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.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Для текущего контроля успеваемости используются: устные блиц-опросы, тесты, аналитические задания, анализ конкретных ситуаций.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой.

Аналитическое задание, доклад - презентация – позволяет отрабатывать аналитические процедуры, выявлять подходы к анализу материала, представленного в лекции непосредственно на занятиях.

Например, студентам дается задание посетить один из московских музеев и представить анализ его экспозиции, определив метод проектирования и основные технологии.

Критерии оценки: полнота анализа, стиль изложения, корректное употребление терминов.

Примерная тематика докладов-презентаций:

В качестве докладов-презентаций предлагается анализ развития экспозиционной мысли в России и за рубежом на основе изучения монографии М.Т. Майстровской «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля» и кураторства на основе изучения книги К. Шуберта “Удел куратора: концепция музея от Великой французской революции до наших дней”.

1. Становление выставочной деятельности.
2. Экспонирование в эпоху Просвещения
3. Дворцовый экспозиционный ансамбль – первая половина XIX века
4. Национальные музейные проекты – вторая половина XIX - начало XX века.
5. Выставочная практика XIX века
6. Музейное строительство в России.
7. Экспозиционный поиск отечественных музеев - первая половина XIX века
8. Экспозиционные тенденции зарубежных музеев - первая половина XX века
9. Стратегии и формы выставочной экспозиции - первая половина XIX века.
10. Выставочная практика – послевоенный период
11. Отечественная экспозиционная практика – 1960-1980 – е годы.
12. Париж и Лондон, 1760 - 1870 годы

13. Берлин, 1900 - 1930 годы.

14. Париж, Центр Помпиду, 1970 - 1980 годы .

Перечень вопросов к зачету:

1. Назовите основные города, принимавшие Всемирные выставки в XIX в.
2. Перечислите основные принципы организации Всемирных выставок.
3. Музеи каких профилей и почему чаще всего возникали под влиянием Всемирных выставок?.
4. Какие новые организационные и экспозиционные приемы, апробированные на выставках, оказались в дальнейшем востребованы музеями?.
5. Назовите легендарных кураторов XX века.
6. В чем заключается деятельность независимых кураторов?
7. Кто куратор выставки “Бывают странные сближения”?
8. Когда произошел “кураторский поворот” на Западе?
9. Когда произошел “кураторский поворот” в России?.
10. Открытие каких музеев породило институт независимых кураторов?
11. В каких зарубежных учебных заведениях были открыты первые курсы кураторства?.
12. Назовите 10 правил куратора-революционера, сформулированные Жаном-Юбером Мартеном.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная литература

Учебники и учебные пособия

Андреева И.В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социокультурная деятельность, уровень высшего образования бакалавриат, квалификация: бакалавриат. Челябинск, ЧГИК, 2018, 205

Проектирование музейных экспозиций и выставок: история/практика. Учебно-методическое пособие, Санкт-Петербург, СПбГИК, 2020, 188 с

Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, 231 с.

Научная литература

1. М.Т. Майстровская «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция. 2016. 672 с.
2. М.Т. Майстровская «Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция. 2018. 680 с.
3. Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция. - М., 1996. (Сб. науч. тр. / РИК). - С. 47-75;

Дополнительная литература

Научная литература

1. Бонами З.А. Как читать и понимать выставку. Анатомия выставки. М.: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2021, 192 с.
2. Шуберт К. Удел куратора: концепция музея от Великой французской революции до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, 202 с.

3. Мозолина И.В. Роль Первой Всемирной выставки 1851 года в формировании британских музейных коллекций второй половины XIX века // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 2012, С. 50-55
4. Джордж Э. Справочник куратора. Музеи. Галереи. Независимые пространства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017, 352 с.

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
 Cambridge University Press
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

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 учетом 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 CE; 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

Каждое семинарское занятие – это проверка и закрепление теоретических знаний, полученных на лекции,

Семинар 1. История выставочной деятельности

Занятие 1 Всемирные выставки: характерные черты и влияние на музейное строительство

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика проведения Всемирных выставок в разных странах
2. Российские стенды и павильоны на Всемирных выставках.

Занятие 2 Мануфактурные и специализированные выставки в России и создание новых музеев во второй половине XIX- начале XX вв.

Вопросы для обсуждения:

1. Музейная жизнь Соляного городка в Санкт-Петербурге в конце XIX-начале XX вв.
2. История экспонатов Этнографической выставки 1867 г. в современных выставках

Занятие 3 Зарубежные и отечественные художественные выставки: основные направления развития

Вопросы для обсуждения:

1. Российские художественные журналы - организаторы выставок
2. Большие Германские художественные выставки.

Семинар 2. История кураторства

Занятие 1. Эволюция функций куратора .

Вопросы для обсуждения:

1. Смотритель - XVIII в..
2. Хранитель - XIX в.
3. Автор - XX - XXI вв.

Занятие 2. Кураторские проекты Жана Юбера Мартена в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Выставочный проект “Бывают странные сближения” ГМИИ им. А.С. Пушкина
2. 10 правил куратора-революционера

Занятие 3. Независимые кураторы XX века

Вопросы для обсуждения:

1. Кураторские проекты Понтуса Хультера
2. Кураторские проекты Харальда Зеемана