

**Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
Демчик Е.В.
« ____ » _____ 2010 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **«Художественные музеи»**
для специальности **031502.65 «Музеология»**
факультет **исторический**
кафедра **археологии, этнографии и музеологии**
курс **3**
семестр **6**
лекции **24 (час.)**
Практические (семинарские) занятия **18 (час.)**
Зачет в **6** семестре
Всего часов **42**
Самостоятельная работа **42 (час.)**
Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС **84 (час.)**

2010 г.

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Музеология», утвержденного 02.03.2000 г. (приказ №686).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры археологии, этнографии и музеологии 17.05.2010 г. (протокол №4)

Заведующий кафедрой _____ Ю.Ф. Кирюшин

Одобрено советом (методической комиссией) исторического факультета « ____ » _____ 2010 г.

Председатель комиссии _____ И.А. Якимова

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Курс посвящен организации и функционированию художественных музеев и входит в вариативную часть профильной подготовки по направлению «Музеология» (квалификация – музеолог). Программа курса построена на разностороннем материале, систематизированном по тематическому принципу.

Для профессиональной подготовки студентов музеологов, специализирующихся в области культурного туризма и экскурсионной деятельности большое значение имеет знакомство с профильными музеями, в частности группой художественных музеев.

Цель курса - ознакомление студентов со спецификой художественного музея, одного из наиболее распространенных типов профильных музеев, тесно связанного с основными художественными и эстетическими тенденциями, существующими в современной культуре.

Задачи курса:

- проследить этапы создания художественных музеев;
- изучить специфику комплектования, хранения и экспонирования произведений искусства в различные историко-культурные эпохи;
- рассмотреть основные типы современных художественных музеев и особенности их функционирования;
- продемонстрировать специфику основных направлений деятельности художественных музеев во второй половине XX в. (исследовательской, хранительской, экспозиционной);
- изучить экспозиционные приемы, наиболее распространенные в современных художественных музеях, а также экспозиции крупнейших и наиболее значимых художественных музеев и особенности их восприятия посетителем.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения курса студент должен:

- иметь представление о становлении и динамике развития художественных музеев, специфике их деятельности в различные культурно-исторические эпохи;
- знать этапы формирования и коллекционный состав наиболее крупных и значительных художественных музеев;
- иметь представление об особенностях научной деятельности современных художественных музеев, их связях с современным искусствоведением и художественной критикой;
- свободно ориентироваться в принципах экспонирования произведений искусства, принятых в современных художественных музеях;
- иметь представление об основных формах работы с посетителем, бытующих в современных художественных музеях.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Современные представления о задачах и функциях художественного музея

Понятие художественного музея. Особенности хранительской и экспозиционной деятельности. Социальный статус и функции. Концепции особых социальных функций современного художественного музея, существующие в современной социологии и критике искусства (концепция музея Б. Гройса и др.).

Музей и предметное знание: взаимоотношения музея и дисциплины "история искусства".

Типология художественных музеев. Музеи, выставочные центры, частные коллекции и галереи. Художественные музеи, специализирующиеся на мировой истории искусства. Музеи современного и декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. История формирования и развития музейных художественных коллекций в Древнем мире и в Средние века

Сакральные функции художественных собраний. Репрезентация власти, социального престижа или общественных добродетелей.

Тема 3. Художественные собрания в эпоху Ренессанса

Коллекционирование античного, раннесредневекового и итальянского искусства XV-XVI вв. Идеи "возрождения античности" в Италии. Художественные собрания как исторические коллекции (ренессансные собрания, античной скульптуры и терм). Коллекции музеев Ватикана и Уффици.

Тема 4. Барочные художественные собрания

Ценностная функция и функция репрезентации власти. Произведения искусства в барочном интерьере королевских и императорских дворцов. Пражский художественный центр на рубеже XVI-XVII вв. Коллекции немецких и австрийского дворов. Королевские собрания во Франции - Фонтенбло, Лувр, Версаль. Современная судьба коллекций.

Тема 5. Становление художественного музея как социального института (XVIII-XIX вв.)

Формирование концепции публичного художественного музея (XVIII в.). Создание каталогов художественных собраний. Возможности доступа к крупнейшим коллекциям. Формирование художественного рынка. Организация публичных выставок. Маршаны - профессиональные арт-дилеры во Франции. Салоны. Формирование жанра художественной критики в конце XVII - начале XVIII в. "Салоны" Дидро.

Тема 6. Создание концепции научного художественного музея в XIX в.

Первые художественные музеи XIX в. Старый музей в Берлине, Мюнхенская глиптотека. Концепция и особенности ее реализации. Музей и история искусства. Формирование основ научного описания и атрибуции. Принципы систематизации и научного экспонирования коллекции.

Музейный фонд как фактографический материал истории искусства. Знатоки и теоретики искусства в музее. Деятельность Вильгельма фон Бодде в Берлине. Алоис Ригль - хранитель Музея декоративного искусства в Вене. Материалы по истории искусства Юлиуса фон Шлоссера (директор Музея истории искусств в Вене) и Чарльза Истлейка (директор Национальной галереи в Лондоне).

Тема 7. Художественный музей в культуре XIX в.

Художественный музей в образовании. Художественные музеи (выставки) и становление новой культурной парадигмы (стиль эклектизм). Крупнейшие музеи в художественной критике (Эжен Фромантен и др.).

Тема 8. Художественные музеи XIX в.

История создания. Концепции. Основные направления деятельности музеев Европы. Лувр. Прадо. Уффици. Altes Museum, Bode-museum в Берлине. Старая и Новая Пинакотеки в Мюнхене. Музеи Голландии. Художественно-ремесленные музеи.

Американские художественные музеи. Музей Метрополитен. Музей изящных искусств в Бостоне. Институт искусств в Чикаго. Вашингтонская национальная галерея. Особенности концепции и деятельности музеев.

Тема 9. Художественные музеи XX в.

Появление новой концепции художественного музея. Концепция личностного восприятия экспозиции. Художественное произведение как культурный текст. Проблема уникальности художественного произведения в современном художественном музее (эстетические качества произведения, подлинники и их фальсификация). Личность художника (современные монографические выставки).

Музеи современного искусства как особый тип художественного музея (структура и состав фондов). Художественные направления в XX в. и их отличие от искусства XIX в. Абстрактная живопись, сюрреализм и др. Новые формы художественной деятельности во второй половине XX в. "Объекты" и ассамбляжи. Хеппенинги, перформансы, медиаискусство, художественная фотография.

Тема 10. Музеи современного искусства первой половины XX в.

История создания. Новая музейная среда. Музей современного искусства в Нью-Йорке. Музей современного искусства в Брюсселе. Отечественный опыт.

Музеи современного искусства во второй половине XX в. Социокультурная и художественная ситуация в Европе. Музеи истории авангарда (музей Соломона Гугенхейма). Музей — общественный центр. Новые принципы организации и деятельности: фонды, музейное пространство и культурно-развлекательные программы (центр Помпиду).

Музеи - общественные центры во второй половине XX в. (Центральный выставочный зал в Москве). Музейная архитектура и новое экспозиционное пространство в музеях современного искусства 1980-1990-х гг. Архитектурная оболочка как произведение искусства. Особенности восприятия экспозиции посетителем. Музей современного искусства во Франкфурте-на-Майне. Государственная галерея в Штутгарте.

Музеи современного искусства в России.

Тема 11. Музеи истории мирового искусства (современное состояние)

Типовой состав коллекций. Структура экспозиции - группировка полотен по стилям, школам и направлениям, художникам.

История и культура в экспозиции художественного музея. Музей д'Орсэ, музей Клуни в Париже. Экспозиции музеев декоративно-прикладного искусства (Британский музей).

Выставочная деятельность крупнейших зарубежных и отечественных музеев истории искусства. Выставка как способ социальной коммуникации (сценарий выставок и выставочный дизайн). Тематические и концептуальные выставки. Институт кураторов.

Тема 12. Перспективные направления деятельности художественных музеев

Презентации художественных коллекций в Интернете. Мультимедийные продукты.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

В качестве форм текущего контроля используются контрольные и тестовые задания, а так же подготовка и доклады рефератов и выступлений и презентаций на конференциях. Кроме того примеряются творческие проектные задания.

Форма итогового контроля – зачет после окончания курса.

Вопросы к зачету

1. Представления о социальной роли и функциях художественного музея в современной музеологии и социологии.
2. Особенности комплектования и демонстрации барочных собраний.

3. Крупнейшие художественные собрания XVI-XVII вв., их историко-культурное значение.
4. Социальные и культурные предпосылки создания художественного музея в Европе XVIII столетия. Французская художественная критика.
5. Место художественного музея в культуре XIX в. Художественная критика.
6. Исследования второй половины XIX в. в рамках дисциплины "история искусства", их влияние на экспозиции художественных музеев.
7. Особенности экспонирования художественных произведений в крупнейших художественных музеях XIX в.
8. Современная концепция художественного музея.
9. Музеи современного искусства. История создания и специфика музейной концепции.
10. Особенности концепции и организации экспозиционного пространства центра Помпиду.
11. История и особенности экспозиций музея Гугенхайма.
12. Состав фондов и специфика функционирования музеев современного искусства в конце XX столетия.
13. Особенности архитектуры музеев современного искусства в конце XX в.
14. Музей современного искусства во Франкфурте-на-Майне. Специфика экспозиционного пространства.
15. Особенности функционирования крупнейших музеев истории мирового искусства (Лувр, Прадо, Старая и Новая Пинакотеки).
16. Государственная Третьяковская галерея. Структура музея и особенности функционирования.
17. Музеи "образа жизни". Концепции музеев д'Орсэ и Клюни.
18. Особенности современной выставочной деятельности музеев истории мирового искусства.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул : [альбом] / [авт. текста и сост. каталога: Л. Красноцветова-Тоцкая, Н. Гусельникова, Н. Царева и др.]. М. , 2006. 64 с.

Музеи мира : [альбом]. - [б. м.], 2008]. 33 с.

Музеи Флоренции [Электронный ресурс]: тексты, иллюстрации. - М. : БИЗНЕССОФТ. - (Электронная библиотека) Диск 1. - 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Музеи Флоренции [Электронный ресурс]: тексты, иллюстрации. - М. : БИЗНЕССОФТ. - (Электронная библиотека) Диск 2. - 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Национальная галерея в Лондоне [Электронный ресурс] : тексты, иллюстрации. - М. : БИЗНЕССОФТ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека)

Дополнительная литература

Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствоведение // Вопросы искусствоведения. 1996. №12.

Баварские государственные собрания картин: Старая Пинакотека, Новая Пинакотека. Новая государственная галерея. М., 1972.

Базельский художественный музей. М., 1987.

Ватикан. М., 1998.

Гройс Б. Музеи и дифференция // Художественный журнал. 1996. № 13.

Кудрявцев Б.В. Художественные музеи Лондона: Галерея Тейт. Галерея института Курто. Коллекция Уоллес. М., 1994.

Музей Метрополитен (Нью-Йорк). М., 1983.

Седова Т.А. Старая Пинакотека в Мюнхене. М., 1990.