

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **«Научные основы проектирования музейной экспозиции»**
для специальности **031502.65 «Музеология»**
факультет **исторический**
кафедра **археологии, этнографии и музеологии**
курс **4**
семестр **8**
лекции **20** (час.)
Практические (семинарские) занятия **18** (час.)
Экзамен в **8** семестре
Всего часов **38**
Самостоятельная работа **38** (час.)
Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС **76** (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

В содержание курса «Научные основы проектирования музейной экспозиции» входят сведения, характеризующие основные виды экспозиционных материалов, историю экспонирования, методы демонстрации стационарной экспозиции и основные этапы проектных работ в данной области. Они подобраны с учетом современных достижений науки и культуры в сфере представления музейных материалов. Данный курс взаимосвязан с такими дисциплинами специальности как «Общая музеология», «Музейное проектирование», «Музейный дизайн» и «Учет, хранение и комплектование музейных фондов».

Цель курса – сформировать представления об основных методах и этапах проектирования музейной экспозиции, приобрести теоретические и практические навыки работы по демонстрации музейных экспонатов.

Задачи курса:

- 1) предоставить студентам системные знания об основных понятиях экспозиционной деятельности,
- 2) охарактеризовать основные методы проектирования экспозиции,
- 3) рассмотреть историю экспонирования в музеях мира,
- 4) изучить характеристики экспозиционной работы в отечественной музейно-этнографической литературе,
- 5) освоить основные этапы проектирования музейной экспозиции,
- 6) познакомиться с особенностями экспонирования различных видов музейных материалов.

Курс «Научные основы проектирования музейной экспозиции» является дисциплиной специализации, имеющей целью приобретение теоретических и практических навыков работы по демонстрации музейных экспонатов. Содержание курса осваивается студентами-музеологами на четвертом курсе обучения.

К освоению содержания курса предъявляются следующие требования. Студент, прослушавший его, должен *знать* особенности развития музейного проектирования, его понятийный аппарат, методы экспозиционного проектирования, а также особенности работы с различными группами экспонатов.

Студент должен *уметь* использовать полученные знания по истории, теории и практике музейного проектирования в своей профессиональной деятельности. С этой целью в семинарские занятия включены практические задания, позволяющие попрактиковаться в различных методах музейного проектирования.

Предусмотрены следующие формы работы студентов: лекции, практические занятия, домашние задания, рефераты и курсовые работы.

Виды контроля работы студентов: 1) текущий, включает ответы на практических занятиях, 2) итоговый, состоит из ответа на экзамене. Результатирующая оценка формируется на основании успеваемости на практических занятиях (отсутствие задолженностей) и ответе на экзамене.

Курс «Научные основы проектирования музейной экспозиции» является дисциплиной специализации, ее содержание осваивается на четвертом курсе студентами, обучающимися по специальности «музеология».

Учебно-методический комплекс включает организационно-методический отдел, перечень тем курса с характеристикой их содержания, распределение часов курса по темам и видам работ, учебно-методические материалы с тематикой практических занятий и списками рекомендуемой литературы, с темами рефератов и курсовых работ, глоссарием с основными понятиями дисциплины и перечнем контрольных вопросов к экзамену, а также библиографические списки основной и дополнительной литературы ко всему курсу.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Музейная экспозиция: основные понятия и материалы

Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации. Формирование экспозиционности. Содержание понятия «экспозиция»: подходы к определению

(Закс А.Б., Каулен М.Е., Российская музейная энциклопедия и др.). Н.А. Никишин: «языковой подход к экспозиции». Музейная выставка как форма экспозиционной работы.

Экспозиционные материалы: основные разновидности. Вещественные, изобразительные, письменные материалы. Фотографические экспонаты. Основные виды экспозиционного оборудования: стенд, витрина, подиум, турникет, планшет, универсальные модульные системы. Изучение истории витрин И. Эри. Классификация музейных витрин по В.В. Киселеву.

Экспозиционные научно-вспомогательные материалы и воспроизведения. Воспроизведение музейных предметов и внемузейных объектов. Копия: понятие, виды и история появления. Репродукция. Слепок. Слепки в музеях. Муляж. Новодел. Макет. Модель. Действующие модели. Голограмма. Научные реконструкции и их виды. Тексты в экспозиции. Бутафория.

Тема 2. Методика музейного экспонирования

Принципы и приемы построения экспозиций. Научность (объективность). Предметность экспозиции. Тест на «музейность» экспозиции: основные примеры. Принцип коммуникативности. Принципы группировки экспонатов. Основные экспозиционные приемы. «Экспонат в фокусе».

Методы построения музейной экспозиции. Систематическая экспозиция. Типологический ряд. «Академический ряд». Ансамблевый метод показа экспозиции: сохранение или воссоздание мемориальных, историко-бытовых, этнографических комплексов. Ландшафтные экспозиции: био группа, панорама, диорама. Тематический метод экспонирования. Образно-сюжетный метод. Систематизация экспозиций Й. Бенеша: аутентичный, документированный, недокументированный типы экспозиций.

Экспозиционный комплекс. Состав и построение экспозиционного комплекса. Размещение экспонатов в комплексе. Музейный натюрморт: понятие и оценка. Тематический комплекс. Обстановочные сцены («фигурные интерьеры») в этнографических экспозициях.

Тема 3. Эволюция музейного экспонирования: основные этапы

Зарождение экспонирования в эпоху Древности и Средневековья. Приемы экспонирования в Древней Греции и Древнем Риме. «Прото-экспонирование» эпохи Средневековья. Рождение европейского музея и новые формы экспонирования. Особенности экспозиций эпохи средневековья. Пространственная организация экспозиции музея Клемана Лафала.

Экспозиции западных музеев в Новое время. Новое экспонирование в XVIII в. Просвещение и экспозиция. Романтический музей начала XIX в. Музей в Пулавах: особенности и оценки. Храм Сивиллы. Готический дом. Проект трансформации Версаля в музей: содержание.

История экспонирования в отечественных музеях. Экспонирование в Кунсткамере. Галерея Петра I в Монплезире. Проект Ю. Кологривого. Особенности экспонирования в Дворцовом Эрмитаже: оформление отдельных залов. Организация экспозиции в Оружейной палате.

Экспозиции российских музеев XIX– начала XX вв. Русские музеи начала XIX в. в описаниях иностранных путешественников. Дом бояр Романовых. Музей прикладных знаний. Экспозиции музеев общественных организаций: Романовский музей. Экспозиции частных музеев.

Тема 4. Вопросы организации и техники экспозиции в отечественной литературе по музейному делу

Вопросы музейной экспозиции в отечественной литературе 1920–1930-х гг. Книга Н.И. Романова «Как устраивать местные музеи». Подход Ф.И.Шмита. «Музейное дело. Вопросы экспозиции». Историко-бытовой подход к экспозиции: М.Д. Приселков М.В. Фармаковский: этапы развития экспозиции. Содержание публикаций Н.М. Дружинина. Работы 1930-х годов по экспозиционному делу в журнале «Советский музей» (Н.А. Соловьев, А.А. Мансуров, Н.Н. Ивашев и др.).

Освещение вопросов организации музейной экспозиции в отечественной литературе 1950–1960-х гг. Издания 1950-х годов. Работы выпущенные НИИ музееведения. Монография А.И. Михайловской «Музейная экспозиция (организация и техника)»: основные разделы.

Вопросы организации музейной экспозиции в литературе 1970-х – 2000-х гг. Музейная экспозиция: наука или искусство? (полемика в журнале «Декоративное искусство СССР»). М.А. Каулен: современный подход к экспозиционной работе. Разделы по экспозиции в основных изданиях 1980-х–2000-х гг.

Тема 5. Основы проектирования музейной экспозиции

Научное проектирование музейной экспозиции. Условия создания экспозиции. Концепция экспозиции: основные элементы. Составление списка экспонатов. Расширенная тематическая структура экспозиции музея. Тематико-экспозиционный план (ТЭП): основные элементы. Раскладка. Сценарий. Экспозиция Государственного музея В.В. Маяковского (Москва).

Техническое, рабочее и художественное проектирование музейной экспозиции. Архитектурно-художественная концепция экспозиции. Работа художника. Технорабочее проектирование. Технопроект: основные документы. Монтаж. Монтажные листы. Вернисаж. Дальнейшая работа над экспозицией.

Планировка здания и разработка маршрута осмотра. Планирование рационального маршрута осмотра. Примеры планировки музеев. Маршрут осмотра в непроходном и проходном зале. Запутанные маршруты. Значение разработанного маршрута.

Современные информационные технологии в музейной экспозиции. «АС-Музей-3». Подлинник и электронные средства в экспозиции. Компьютерные разработки в экспозиции: информационные и коммуникативные. Виды информационных программ. Опыт внедрения электронных средств в экспозицию Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского и Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева. Мультимедийные презентации.

Тема 6. Экспонирование различных предметов материальной культуры в музее

Памятники материальной культуры и история их показа. Виды памятников материальной культуры и история их экспонирования в отечественных музеях. Историко-бытовые и тематические экспозиции.

Экспозиционный показ техники. Предметы быта. Памятники истории производства и техники: особенности экспозиционного показа. Экспонирование текстильных изделий, посуды и мебели: условия и правила демонстрации.

Археологические комплексы и историко-бытовые ансамбли: особенности экспонирования. Экспонирование отдельных находок. Музейный показ древних погребений. Исторические интерьеры в экспозиции. Экспозиции на открытом воздухе.

Экспонирование знамен, предметов вооружения, монет и медалей. Условия показа знамен. Показ различных видов оружия. Монета как экспонат. Экспонирование бумажных денег.

Экспонирование письменных памятников, чертежей и фотодокументов. Использование книг как экспонатов в различных музеях. Условия показа книг. Экспонирование рукописных и печатных документов. Экспонирование книги. Чертежи, карты и фотодокументы в музейной экспозиции.

Тема 7. Особенности музейного экспонирования научно-вспомогательных материалов

Музейное экспонирование копий, моделей и макетов. Функции копии в экспозиции. Особенности экспонирования моделей. Разновидности макетов и их оформление. Особенности экспонирования панорам и диорам. Примеры демонстрации панорам. Диорама и диорамный макет в экспозиции. Особенности их размещения.

Музейное экспонирование художественных и документальных воспроизведений. Копирование скульптуры. Плоскостные художественные изображения. Группы документальных воспроизведений: технические чертежи, фотоэкспонаты, фильмы. Диаграммы и схемы в экспозиции. Карты и планы. Приемы монтировки плоскостных экспонатов.

Особенности экспонирования петроглифов (древних рисунков). Опыт музея «Археология, этнография и экология Сибири КемГУ». Основные методы экспонирования петроглифов: подлинные плиты, копии, фотографии, петроглифы как декоративный фон. Основные принципы экспонирования древних рисунков.

Новейшие способы музейного экспонирования. Современные средства отображения информации в музейной экспозиции. Информационно-экспозиционный комплекс в музее: опыт Кунсткамеры и Томского областного краеведческого музея. Основные элементы информационного комплекса. Мультимедийные программы как равноправные участники экспозиционного «действия» (подход А. Лебедева).

Тема 8. Тексты в музейной экспозиции

Основные виды текстов музейной экспозиции. Понятие «тексты в экспозиции». Виды: оглаводительные, объяснительные, этикетка (аннотация). Понятие «этикетаж». Указатель в экспозиции. Фонокомментарии. Паспорта к экспонатам.

Правила оформления этикеток для музейной экспозиции. Рекомендации А.Б. Закса по содержанию экспозиционных этикеток. Условия восприятия надписей посетителями. Держатели для этикеток в музейной экспозиции.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации.
2. Экспозиционные материалы: основные разновидности.
3. Экспозиционные научно-вспомогательные материалы и воспроизведения.
4. Принципы и приемы построения экспозиций.
5. Методы построения музейной экспозиции.
6. Экспозиционный комплекс.
7. Зарождение экспонирования в эпоху Древности и Средневековья.
8. Экспозиции западных музеев в Новое время.
9. История экспонирования в отечественных музеях.
10. Экспозиции российских музеев второй половины XIX– начала XX вв.
11. Вопросы музейной экспозиции в отечественной литературе 1920–1930-х гг.
12. Освещение вопросов организации музейной экспозиции в отечественной литературе 1950–1960-х гг.
13. Вопросы организации музейной экспозиции в литературе 1970-х – 2000-х гг.
14. Научное проектирование музейной экспозиции.
15. Техническое, рабочее и художественное проектирование музейной экспозиции.
16. Планировка здания и разработка маршрута осмотра.
17. Современные информационные технологии в музейной экспозиции.
18. Памятники материальной культуры и история их показа.
19. Экспозиционный показ техники. Предметы быта.
20. Археологические комплексы и историко-бытовые ансамбли: особенности экспонирования.
21. Экспонирование знамен, предметов вооружения, монет и медалей.
22. Экспонирование письменных памятников, чертежей и фотодокументов.
23. Музейное экспонирование копий, моделей и макетов.
24. Музейное экспонирование художественных и документальных воспроизведений.
25. Особенности экспонирования петроглифов (древних рисунков).
26. Новейшие способы музейного экспонирования.
27. Основные виды текстов музейной экспозиции.
28. Правила оформления этикеток для музейной экспозиции.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- Михайловская А.И. Музейная экспозиция (организация и техника) / Под ред. проф. Ф.Н. Петрова и проф. К.Г. Митяева. М., 1964.
- Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов по специальности «История» / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. М., 1988.
- Музейное дело России: монография / под общ. ред. М.Е. Каулен, И.М. Коссовой, А.А. Сундиевой. М., 2005.
- Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э.А. Шулепова. М., 2005.
- Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учебное пособие. М., 2005.
- Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2007.

Дополнительная литература

- Богомазова Т.Г. Информационно-экспозиционный комплекс в музее // Справочник руководителя учреждения культуры. 2005. №5.
- Горбунов В.В., Чудилин И.А. Новая экспозиция Музея археологии Алтая Алтайского государственного университета (Возможности и перспективы использования в культурно-образовательной деятельности) // Культурное наследие Сибири. Барнаул, 2000. Вып. 2.
- Загоскин Д.В. Конкурентные преимущества музея: способы улучшения потребительских свойств экспозиции // Справочник руководителя учреждения культуры. 2005. №9.
- Каулен М.А. Музейные экспозиции и выставки // Музей. 2006. №4.
- Короткова А.В. Русские музеи в записках иностранцев // Этюды культуры – 2007. Часть I. Музеология и культурное наследие. Томск, 2007. С. 122–128.
- Лебедев А. Равноправные участники музейного действия. Современные средства отображения информации в музейной экспозиции // Музей. 2006. №5.
- Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-архитектура-дизайн. Тенденции формирования. М., 2002. Часть I.
- Мальцева Н. Нематериальное наследие и его представление музейными средствами // Музей. 2006. №5.
- Музейная экспозиция: Теория и практика. Искусство и экспозиция. Новые сценарии и концепции: Сб. науч. тр. / Отв. ред.-сост. М.Т. Майстровская. М., 1997.
- Филимонова М.С. Проблемы экспонирования археологических предметов из драгоценных металлов (опыт создания новой экспозиции АМЗ «Сокровища кочевников Евразии») // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Азов, 2006. Вып. 21.
- Фролов А.И. Экспозиции Российских музеев второй половины XIX – начала XX в.: плюсы и минусы // Современная историография и проблемы содержания исторических экспозиций музеев: по материалам "круглого стола", состоявшегося 18 мая 2001 г. в Орле. М., 2002.