

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Проректор по научной и творческой работе

И.Н. Белобородова
« 04 » 02

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

**«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ И ВЫСТАВОК»**

Санкт-Петербург
2021

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Актуальность программы состоит в том, что в условиях значительных социокультурных трансформаций современного общества претерпевают интенсивное изменение концептуальные подходы, принципы и методы создания музейных экспозиций и временных выставок. При проектировании и реализации выставочных проектов новый смысл и значение обретают междисциплинарные практики. Эффективное решение практических задач выставочной деятельности требует постоянного расширения профессионального горизонта музейных специалистов и специалистов смежных областей, вовлеченных в создание, представление и продвижение выставочных проектов. Программа переподготовки позволяет слушателям ознакомиться с актуальными и перспективными трендами в экспозиционной деятельности, освоить наиболее эффективные стратегии для решения конкретных задач экспонирования материального и нематериального культурного наследия, артефактов и явлений современной культуры.

Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий

Целевая аудитория: курс ориентирован на специалистов, имеющих высшее (ВО) и (или) среднее профессиональное (СПО) образование - работников музеев (в том числе малых музеев, школьных музеев, частных музеев, учреждений музейного типа), выставочных отделов библиотек, театров и других учреждений культуры, стремящиеся расширить свой профессиональный кругозор в области новых тенденций экспозиционной деятельности и организации выставочных проектов, также рассчитан для преподавателей гуманитарных дисциплин высших и средних специальных учебных заведений, которые включают в свои программы ознакомление студенческой аудитории с постоянными и временными экспозициями музеев и заинтересованы в концептуальном осмыслении данного направления своей деятельности.

Документ, выдаваемый лицам, успешно завершившим обучение: удостоверение о повышении квалификации установленного вузом образца.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы – приобретение углубленных представлений об инновационных подходах к созданию музейных экспозиций и выставок, освоение новых способов реализации выставочных проектов и их представления музейной аудитории.

Задачи:

- ознакомление слушателей данного курса с актуальными тенденциями концептуального построения музейных экспозиций и выставок и современного выставочного дизайна, с изменением подходов к экспонированию классического и современного искусства, к представлению памятников материального и нематериального культурного наследия;
- изучение потребностей целевой аудитории современных экспозиций и выставок, новых подходов к созданию образовательного и рекреационного пространства экспозиции, принципов формирования доступной среды выставки;
- осмысление практик представления и продвижения выставочных проектов в современном социокультурном пространстве.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями: способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, сохранения и актуализации культурного наследия; готовностью использовать углубленные специализированные знания для решения

профессиональных задач; готовностью использовать современную методологию гуманитарного знания; готовностью к реализации инновационных проектов и оценке их результатов.

Для достижения поставленной цели слушатель должен:

знать основные тренды в развитии современной выставочной деятельности, крупнейшие выставочные события конца XX - начала XXI вв., персональный и институциональный вклад кураторов и ведущих мировых и отечественных музеев в формирование новых технологий выставочной деятельности;

уметь применять инновационные принципы при создании концепций музейных экспозиций, выставок в музеях разных типов и профилей, на экспозициях в библиотеках, театрах и др. учреждениях культуры, интерпретировать музейные экспозиции и выставки в контексте актуальной междисциплинарной проблематики при разработке и проведении учебных занятий на экспозициях и выставках;

владеть навыками разработки концепции продвижения современного выставочного проекта в информационном пространстве средствами цифровых медиа.

Общая трудоемкость дисциплины: 36 академических часов из них: 24 час. - освоение теоретического и методического материала, выполнение практических заданий; 12 час. – выполнение самостоятельной работы с учебным контентом с целью подготовки к промежуточному и итоговому контролю.

Форма итоговой аттестации: зачет по совокупности выполненных работ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1 Учебный план

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок»

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	В том числе:			Формы контроля
			Лекции, в том числе видеолекции /онлайн трансляции	Практические занятия (семинары / вебинары)	СРС	
1	Музей в современном мире: социально-культурная проблематика.	4	2			
2	Представление предметов материальной культуры в музейных экспозициях и выставках.	7	2	3	2	Компьютерное тестирование
3	Естественно-научные коллекции в экспозиционно-выставочной работе современного музея.	7	2	3	2	Практическая работа
4	Традиционные и экспериментальные подходы к экспонированию в современном музее.	7	2	3	2	Практическая работа
5	Кураторские концепты и их воплощение в актуальных выставочных проектах.	7	2	3	2	Практическая работа

6	Информационно-коммуникационные технологии и мультимедиа в проектировании музейных экспозиций и выставок.	4	2		2	
	Итого:					Итоговый коллоквиум в формате видеоконференции.
	Всего по программе	36	12	12	12	

4.2 Содержание программы

Введение.

Общая характеристика образовательной среды «Мираполис» и представляемых ею возможностей дистанционного обучения. Представление основных идей и принципов дистанционного образовательного курса «Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок». Объяснение структуры курса, тематического плана, тематических блоков и принципов распределения материала по лекционным и практическим занятиям. Общая характеристика вспомогательных материалов по курсу.

Тема 1. Музей в современном мире: социально-культурная проблематика.

Музей как общественная институция на рубеже XX-XXI в. Музейные практики и культурные индустрии современности. Музей как пространство интеллектуального досуга в прошлом и настоящем. Цифровая культура и трансформация институциональных границ современного музея.

Тема 2. Представление предметов материальной культуры в музейных экспозициях и выставках.

Предмет как материальное свидетельство: конструирование его ценностного поля в музее. Репрезентативные и экспрессивные свойства музейного предмета и его статус в качестве экспоната. Ассоциативность музейных предметов и моделирование сложных культурных контекстов в целостном экспозиционном пространстве. Подходы к построению экспозиции в музеях различного профиля. Модернизация музейных экспозиций – закономерный этап в развитии музея.

Тема 3. Естественно-научные коллекции в экспозиционно-выставочной работе современного музея.

Актуализация естественно-научных коллекций музея в контексте цивилизационных проблем и экологических кризисов современности. Осмысление значения природного наследия и его репрезентация в современном музее. Кодекс этики ICOM для музеев естественной истории. Основные методы и вариативность приемов экспонирования естественно-научных коллекций в современных музейных экспозициях.

Тема 4. Традиционные и экспериментальные подходы к экспонированию в современном музее.

Базовые принципы и методы музейного экспонирования, их развитие в контексте музейной практики XX – начала XXI в. Между образом и текстом: поиски выразительных форм представления культурного наследия в рамках музейно-образного и иллюстративно-тематического показа. Влияние авангардных и неоавангардных художественных практик на развитие экспериментальных методов музейной репрезентации. Этика и эстетика музейных взаимодействий и трансформация современного экспозиционного пространства.

Тема 5. Кураторские концепты и их воплощение в актуальных выставочных проектах.

Развитие выставочных проектов как авторских высказываний: основные этапы становления кураторства в XX в. Персоналии кураторов и их влияние на формирование

актуальных и радикальных выставочных практик. Кураторская выставка как художественный жест в новых экспозиционных пространствах. Реализация авторских кураторских проектов в музее и их влияние на развитие музейной выставочной деятельности.

Тема 6. Информационно-коммуникационные технологии и мультимедиа в проектировании музейных экспозиций и выставок.

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в экспозиционной и выставочной деятельности музея: инструменты проектирования, мультимедиа, продвижение, цифровая память. ИКТ на экспозиции и выставке – не цель, но способ погружения, вовлечения и познания. Мультимедиа в музее: связь контент-наполнения и средств воспроизведения. Базовые типы экспозиционного и выставочного мультимедийного оборудования.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при освоении программы предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия проводятся на базе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с применением интерактивных методов обучения, направленных на активную работу с учебным материалом и формирование теоретических знаний и практических умений обучающихся.

Дополнительная профессиональная программа оснащена следующими видами *учебно-методических материалов* в цифровом формате: конспектами и мультимедийными презентациями лекций, описаниями практических занятий, справочными материалами, компьютерными тестами, списками учебной литературы, ссылками на электронные информационно-образовательные ресурсы.

В течение всего периода обучения каждому слушателю представляется индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде (в сети Интернет или в локальной сети Института), содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в содержании программы. Таким образом, во время обучения слушатели имеют доступ к конспектам лекций и презентациям в PowerPoint по материалам лекций, к дополнительным материалам и ссылкам на материалы в сети интернет, к практическим заданиям и компьютерным тестам.

В дополнительном списке рекомендованной литературы слушателю представлены также материалы, разработанные кафедрой музеологии и культурного наследия СПбГИК. Статьи преподавателей кафедры представляют анализ актуальных трендов современной выставочной деятельности. В начале и в конце курса проводятся две конференции: установочный коллоквиум, на котором куратор программы дает разъяснения о структуре курса и требованиях по выполнению заданий, итоговый коллоквиум, в котором участвуют преподаватели курса, обсуждая содержательные вопросы, которые вызвали наибольшую ответную реакцию студентов (по материалам итогового тестирования).

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательной программы, отвечает следующим требованиям:

- высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы;
- опыт преподавания модулей, включенных в учебный план образовательной программы;
- опубликованные научные и учебно-методические работы по профилю модулей, включенные в учебный план данной программы.
- практические умения и опыт преподавательской работы в системе дистанционного обучения.

Кадровое обеспечение образовательного процесса:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Читаемые разделы / темы программы
1.	Балаш Александра Николаевна	доктор культурологии, доцент	Раздел II. Тема 1
2.	Бородина Екатерина Игоревна	старший преподаватель	Раздел II. Тема 3
3.	Куклинова Ирина Анатольевна	кандидат культурологии, доцент	Раздел I. Тема 2
4.	Мастеница Елена Николаевна	кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой музеологии и культурного наследия	Раздел I. Тема 1
5.	Мухин Андрей Сергеевич	доктор философских наук, профессор	Введение.
6.	Чеснокова Мария Николаевна	кандидат культурологии, доцент	Раздел II. Тема 2

Материально-техническая база СПбГИК отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательной программы в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, это:

- среда дистанционного обучения.
- операционная система – Windows версии 7 и более поздние версии; MacOS версии 10.9 и более поздние версии;
- браузеры – Microsoft Internet Explorer, Google Chrome версии 50 или выше; Mozilla Firefox версии 45 или выше; Safari версии 10 или выше и др.
- плагин Adobe Flash Player;
- доступ к сети интернет.

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам последовательного выполнения электронного теста (в теме 2) и трех практических работ (темы 3, 4, 5), которые отправляются на проверку преподавателю после освоения студентом каждой из заявленных к проверке тем. Критерии оценивания выполненного задания: корректность выбора вариантов решения задания, которая демонстрирует знакомство студента с материалами лекций, презентаций, а также с предложенной литературой. Шкала оценивания: от 0 до 5 баллов. Также в блок промежуточной аттестации входят развернутые ответы студентов на вопросы итоговой анкеты (зачет задания – по факту выполнения). Ответы на вопросы итогового анкетирования призваны повысить эффективность обратной связи, дают материал для анализа и модернизации курса.

Итоговая аттестация осуществляется по совокупности выполненных работ (тестовая работа и три практических работы) с учетом индикации изучения студентом материалов всех 6 лекций и презентаций. Требования к итоговой аттестации сообщаются студентам на вводном коллоквиуме, который проходит в формате видеоконференции. Они также размещаются в водной части электронного курса в форме текстового файла.

Тьютор и руководитель программы осуществляют мониторинг, систематически отвечают на вопросы обратной связи с целью эффективной координации процессов промежуточной и итоговой аттестации

6.1 Промежуточная аттестация

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся изучают теоретический материал и выполняют комплекс практических работ.

Основной формой контроля теоретических знаний и практических умений является компьютерное тестирование и выполнения практических заданий.

6.2 Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проводится в виде **зачета** и осуществляется методом суммирования результатов промежуточного контроля.

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1 Тестовые задания.

Тема 2. Представление предметов материальной культуры в музейных экспозициях и выставках.

1. Определите последовательность (пронумеруйте в порядке возрастания) последовательность превращения обычного предмета реального мира в музейный

- предмет, информационно обогащенный в результате научного исследования, находится в рамках музейного учета;
- предмет функционирует в естественной среде бытования, выполняя утилитарную функцию;
- предмет существует в естественной среде после утраты утилитарной функции – граница между естественной средой и музейной;
- предмет включается в информационную систему музейных источников научного познания в системе фондов или экспозиции.
- предмет подвергается научной обработке, консервации и реставрации;

2. Определите, какие признаки музейного предмета - прялки, использовавшейся в крестьянском быту, - относятся к внешнему информационному полю предмета, а какие ко внутреннему:

- декоративные украшения – резьба, роспись и т.д., свидетельства времени – трещины, царапины, потертости и т.д., а, кроме того, и атрибутивные характеристики – размер, вес, форма и т.д.;
- прялка "может рассказать" о времени создания, бытования, о художественных особенностях.

3. Верно ли утверждение: Свойства музейного предмета представляют собой систему отношений музейных предметов между собой (в отличие от функций, присущих каждому музейному предмету)?

4. Вставьте пропущенные в тексте слова:

В музее, благодаря наличию музейных предметов, их информативности, способности отражать действительность и их экспрессивности, возникает возможность создать музейную

[*модель*] действительности.

Функция [*моделирования*] действительности тесно связана с другой важнейшей

функцией музейного предмета – [*коммуникативной*], которая определяется спецификой музея как образовательного учреждения. Экспозиция музея ориентирована не столько на исследователей и специалистов, сколько на посетителей различных возрастов и различной подготовленности. Ее задачу заключается в необходимости донести до них определенные идеологические, политические, культурные концепции, выраженные музейными средствами. Музейные предметы, взаимодействуя в экспозиции, создают связь

между посетителями и теми идеями, которые в ней заложены.

[Коммуникативная] функция, таким образом, реализуется музейными предметами в конкретной музейной среде – экспозиции, а также в различных формах контакта с посетителем.

5. Совокупность общественно значимых свойств предмета порождает новое качество, и он становится музейным. Каковы эти свойства, как раскрывается их содержание? (Определите соответствие)

- Информативность
- Репрезентативность
- Аттрактивность
- Экспрессивность

Музейный предмет способен вызывать у человека ассоциации и ощущения сопричастности определенным событиям. [экспрессивность]

Музейный предмет привлекает посетителей своими внешними признаками, в частности, формой, размером, цветом. [аттрактивность]

Музейный предмет способен среди похожих предметов (однотипных предметов) наиболее полно и ярко отражать то или иное явление действительности. [репрезентативность]

Музейный предмет выступает в качестве источника сведений об исторических событиях, культурных, общественных явлениях и процессах. [информативность]

7.2. Практические задания

Тема 3. Естественно-научные коллекции в экспозиционно-выставочной работе современного музея.

Практическая работа «Специфика приемов экспозиционного показа естественно-научных коллекций».

1.

2.

3.

4.

2. Как можно назвать приём, используемый создателями экспозиции «Всё о медведе» в Музее природы Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника?

Ответ: 3.

1. ведущий экспонат
2. реконструкция
3. сравнение
4. массиванный показ

3. Как можно назвать приём, используемый создателями интерактивной экспозиции «Живое прошлое Земли» в Музее природы Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника? Ответ: 2.

1. ведущий экспонат
2. реконструкция
3. сравнение
4. массивированный показ

4. На фотографии экспозиции отдела природы Вологодского музея-заповедника Вы видите:

1. натурные предметы
2. воспроизведение натуральных предметов
3. графоаналитический материал
4. изобразительные материалы

Ответ: 3

5. Как можно назвать прием, использованный на экспозиции Эстонского музея природы:

Ответ 1.

1. акцентирование
2. реконструкция
3. сравнение
4. массивированный показ

6. Исследователи считают, что биогруппа впервые была продемонстрирована на Всемирной выставке в:

1. Лондоне, 1851 г.
2. Париже, 1855 г.
3. Вене, 1873 г.
4. Филадельфии, 1876 г.

7. Прочитайте Кодекс этики ICOM для музеев естественной истории (на сайте Государственного Дарвиновского музея). [Электронный ресурс] / URL:

<http://www.darwinmuseum.ru/pages/kodeks-etiki-icom-dlya-muzeev-estestvennoj-istorii>

Проблема экспонирования живых животных в музее изложена в разделе:

Ответ: 2Д

1. 2Б
2. 2Д
3. 3А
4. 3В

8. Найдите соответствие между названием экспозиционного приёма и его использованием:

Экспозиционный прием	Характеристика
1. Массивированный показ	А. Демонстрации большого количества похожих образцов
2. Реконструкция	Б. Воссоздание облика вымершего животного
3. Акцентирование	В. Выделение объектов звуком или светом
4. Масштабирование	Г. Изменение размеров объекта с сохранением пропорций

Тема 4. Традиционные и экспериментальные подходы к экспонированию в современном музее.

Практическая работа «Вариативность методов и подходов экспонирования в соотношении с концептуальными задачами интерпретации музейных предметов и контекстов».

1. Роль фотографии в современных экспозициях.

Прочитайте текст:

Одним из наиболее важных выразительных средств для современных экспозиций стала фотография. По наблюдению исследователей, в современном обществе она обрела статус исключительно авторитетного свидетельства, которое удостоверяет подлинность запечатленного события¹ с большей убедительностью, чем письменный документ или материальный артефакт. Условные, постановочные моменты, связанные с фотофиксацией, как правило, ускользают от внимания зрителей, которые склонны видеть в любом снимке объективно зафиксированное мгновение времени, его кратчайший смысловой интервал, концентрирующий в себе суть изображенного события: «снимок – запись реальности, неоспоримая, в отличие от любого, даже самого беспристрастного словесного отчета, поскольку записала машина [...] и в то же время снимок – свидетельство о реальности, поскольку снимавший присутствовал при событии»². Признавая этот эффект, все же следует помнить и учитывать при экспозиционном проектировании, что фотография фиксирует лишь один миг, выразительный кадр, который может рассматриваться как кульминация, но не замещает всей последовательности разворачивающегося действия.

Фотографии обостряют индивидуальную восприимчивость, способность лично откликаться на изображенные на них события, формируют иллюзию прямого контакта с зафиксированными на них людьми³. Данная способность переносится и на восприятие исторических фотографий, зрительское взаимодействие с которыми становится опытом личной сопричастности коллективной памяти: «то, что называется коллективной памятью, – не воспоминание, а договоренность: вот что важно, вот история того, как все происходило, и фотографии закрепляют эту историю в нашем сознании»⁴. Все эти аспекты делают фотографию источником эмоционально насыщенного опыта восприятия, транслятором исторической памяти. Именно поэтому такое важное значение принадлежит фотографии в музеях, посвященных трагическому историческому опыту XX в., в так называемых *музеях памяти (музеях кризисного наследия)*, экспозиция которых строится на активном личном сопереживании участникам трагических событий недавнего прошлого. Логика сложившихся форм экспонирования фотографии, распространенная практика выставочного монтажа такова, что выбранные фрагменты фотографий или их полные воспроизведения, оригинальные отпечатки или отпечатки с оцифрованных оригиналов на равных присутствуют в выставочном пространстве, становятся развернутым визуальным архивом и в то же время – особым жизненным опытом⁵. Профессиональные музейные конференции, посвященные фотографии и также цифровой фотографии, активно обсуждают ее экспозиционный потенциал, который переосмысливается в наше время⁶.

Выберите изображения, в которых фотографии представлены как:

- Самостоятельный объект показа;
- Используются в качестве средства взаимного документирования;

¹Лидерман Ю. Документальное как эстетическое // Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 341.

²Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С.230.

³ Там же. С. 121.

⁴ Там же. С. 65.

⁵Васильева Е. Фотография как внелогическая форма. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 122-123.

⁶Сборники докладов международной конференции «Фотография в музее». URL: <https://rosphoto.org/science-department/publications/photography-in-museum/> (дата обращения 6.08.2019).

- Интегрированы в инсталляцию для создания целостной среды, выразительного образа;
- Используются в качестве визуального свидетельства, формируют чувство сопричастности зрителя представляемым событиям.

1

2

3

4

Верные ответы:

- Самостоятельный объект показа: 2
- Используются в качестве средства взаимного документирования: 3
- Интегрированы в инсталляцию для создания целостной среды, выразительного образа: 4
- Используются в качестве визуального свидетельства, формируют чувство сопричастности зрителя представляемым событиям: 1

2. Музейные предметы / Инсталляции в музейной экспозиции.

Текст для ознакомления:

А.С. Бродский. Серое вещество. Инсталляция. 1999. Государственный русский музей

Инсталляция «Серое вещество» архитектора Александра Бродского⁷, составленная из слепленных по памяти из глины и оставленных необожженными (и необоженными) вещей, образующих рутину и душевные привязанности повседневности.

Архитектор и теоретик архитектуры Е.В. Асс так охарактеризовал свое впечатление от этой инсталляции: «В одной из своих статей Петер Цумтор [...] подробно описывает хруст гравия под ногами, скрип входной двери, металлическую ручку и швы между плитками на кухне своего детства. Он говорит об этих детских воспоминаниях, как о сильнейших импульсах, постоянно влияющих на его архитектурное творчество. С подобным чувством я разглядывал бесконечный стол инсталляции Бродского “Серое вещество” [...] На нем расположились сотни глиняных вещей и вещей, даже не вещей, а их хрупких проекций, не совсем точных, слегка деформированных, как воспоминания»⁸. В этом описании опыта зрительского восприятия инсталляции важны два существенных момента: выставленные предметы образуют ряды, подобные рядам памяти, а также своей недооформленностью напоминают «проекции» реальных предметов, отброшенные из прошлого в область памяти-припоминания, которая опредмечивается вылепленными глиняными предметами.

Дальнейшие размышления Е. Асса указывают на концептуальную близость проекта «Серое вещество» идее лирического музея⁹: «Из всего множества этих глиняных памятичков меня, почему-то, более всего зацепило пресс-папье. Потом я целый день думал об этом предмете. В памяти всплыл мраморный чернильный прибор на большом столе, за ним потянулась какая-то сумрачная комната в огромной ленинградской коммуналке. Я вспомнил, из какого мрамора было это бабушкино пресс-папье, как отвинчивалась бронзовая (или деревянная?) ручка и как подсовывались под крышку бледно-голубые листы промокашки. Вспомнил лиловые палимпсесты отпечатков, сгущающиеся к середине, и даже повторил кистью руки характерное волнообразное движение»¹⁰. Здесь важно, что недооформленные серые глиняные «тени предметов» становятся катализатором личных воспоминаний, отражаясь в которых, как в зеркале, предмет обретает объемность, материальность, достоверность. Инсталляция Бродского выстраивает сложный диалог со зрителем, в буквальном смысле слова провоцируя творческую работу его памяти. Зритель погружается в камерный мир «Серого вещества» как предметной инсталляции, прочитывает ее монотонный «систематический ряд», образующий ленту бесконечных смысловых вариаций, сопрягая их со своим жизненным опытом.

Произведение А. Бродского представляет характерный пример инсталляции-исследования, в котором обозначается и эстетизируется физическое присутствие исторической информации, частично утерянной или вытесненной. Результатом этого исследования становится развернутое повествование-репрезентация единичного, простого и частного, которое благодаря творческому замыслу художника обретает осмысленную форму, которая на экспозиции в ГРМ обретает дополнительный смысл «музея в музее».

⁷ Первое экспонирование: Нью-Йорк, галерея Рона Фельдмана, 1999. В настоящее время: ГРМ, Мраморный дворец, постоянная экспозиция.

⁸ Асс Е. Архитектурное. Случай Бродского // Проект Россия. 2002. № 16. URL: <https://archi.ru/press/russia/33103/architekturnoe-sluchai-brodskogo> (Дата обращения 16.07.2019).

⁹ Эпштейн М.Н. Лирический музей // Эпштейн М.Н. Проективный словарь гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение, 2017. С. 351-353.

¹⁰ Асс Е. Указ.соч.

Общий вид инсталляции.

Фрагменты инсталляции.

Рассмотрите предложенные фотографии. Определите, что общего в принципах демонстрации предметов в данной инсталляции и предметов в музейной экспозиции, и в чем заключаются различия. В нескольких строках предлагаемой таблицы характеристики инсталляции и музейного показа переименованы местами. Укажите номера этих строк.

	Предметная инсталляция	Показ музейных предметов
1	Облик вещей изменен, их достоверная фактура, форма и другие характеристики могут свободно меняться, нивелироваться в соответствии с творческими задачами.	Материальная сохранность вещей не может быть нарушена или изменена при экспонировании.
2	Методы экспозиционного показа могут использоваться непосредственно, или в сочетании друг с другом, но не нивелируя значение демонстрируемых предметов, не создавая визуальных или смысловых помех для их восприятия.	В качестве художественного приема вариативно используются, и одновременно нарушаются или гипертрофируются методы экспозиционного показа.
3	При экспонировании учитывается историко-культурный контекст, объективные закономерности, уникальные особенности и мемориальное значение каждого представляемого предмета.	Выражает личную, субъективную и образно представленную позицию автора. Является результатом его творческого жеста, его уникальной концептуальной мысли.

4	Зрительский опыт и взаимодействие опосредовано, обусловлено статусом институционального культурного пространства и связанными с ним ритуалами поведения.	Вызывает интенсивное чувство сопричастности, создает или провоцирует ситуацию креативного взаимодействия зрителя с представленной предметно-пространственной композицией.

Ответ: 2, 3, 4

Правильный вариант:

	Предметная инсталляция	Показ музейных предметов
1	Облик вещей изменен, их достоверная фактура, форма и другие характеристики могут свободно меняться, нивелироваться в соответствии с творческими задачами.	Материальная сохранность вещей не может быть нарушена или изменена при экспонировании.
2	В качестве художественного приема вариативно используются, и одновременно нарушаются или гипертрофируются методы экспозиционного показа.	Методы экспозиционного показа могут использоваться непосредственно, или в сочетании друг с другом, но не нивелируя значение демонстрируемых предметов, не создавая визуальных или смысловых помех для их восприятия.
3	Выражает личную, субъективную и образно представленную позицию автора. Является результатом его творческого жеста, его уникальной концептуальной мысли.	При экспонировании учитывается историко-культурный контекст, объективные закономерности, уникальные особенности и мемориальное значение каждого представляемого предмета.
4	Вызывает интенсивное чувство сопричастности, создает или провоцирует ситуацию креативного взаимодействия зрителя с представленной предметно-пространственной композицией.	Зрительский опыт и взаимодействие опосредовано, обусловлено статусом институционального культурного пространства и связанными с ним ритуалами поведения.

3. Выберите базовые методы показа, используя которые можно построить экспозицию:

- Предметная инсталляция
- Систематический
- Белый куб
- Иллюстративно-тематический
- Музейно-образный
- Видеоинсталляция
- Иммерсивный
- Ансамблевый

4. Выберите фотографию, на которой представлен ансамблевый метод экспонирования:

1

2

3

4

Ответ: 1

5. На каких фотографиях представлен академический ряд:

1

2

3

4

5

Ответ: 3, 5

6. Использование различных воспроизведений, выполненных техническими способами, сегодня – с применением современных технологий оцифровки и моделирования, способно внести диссонанс в традиционные принципы построения музейной экспозиции. Назовите позицию, которая в большей мере подвергается опасности трансформации. Обоснуйте свою позицию (100-150 знаков).

- Принцип научной объективности – не исключает выражения в экспозиции авторской позиции, но требует от экспозиционера честности и непредвзятости при интерпретации происходивших и происходящих в природе и обществе процессов.
- Принцип предметности – опора на подлинные музейные предметы, которая определяется спецификой музея как социокультурного института, его местом в трансляции культурного наследия.
- Принцип коммуникативности – ориентирование экспозиции на восприятие разными категориями посетителей как на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне, многослойность экспозиции.

Обоснование: поле для заполнения (без его заполнения тест не засчитывается)

7. На что нацелено создание современного экспозиционного пространства?

- На передачу информации в максимально аттрактивной и доступной форме.
- На формирование интерактивного опыта музейного посетителя.
- На формирование комплекса знаний музейного посетителя.
- На формирование комплекса впечатлений музейного посетителя.

Тема 5. Кураторские концепты и их воплощение в актуальных выставочных проектах.

Практическая работа «Кураторские выставочные проект: история и современность».

1. Распределите выставки в порядке их создания (от наиболее ранней – к самой поздней из перечисленных)

- «Когда отношения становятся формой. (Произведения – концепты – процессы – ситуации – информация)», Кунстхалле, Берн; куратор Харальд Зеeman
- «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи», Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; куратор Т. К. Кустодиева
- «Международная выставка сюрреализма», галерея Маг, Париж; дизайнер и куратор Ф. Кислер
- «Машинное искусство», Музей современного искусства в Нью-Йорке; кураторы Ф. Джонсон и А. Барр

2. Какие средства художественной выразительности применены в экспозиционном решении, представленном на фотографии? (можно дать несколько вариантов ответа)

1. Цветовой контраст
2. Экспрессивная форма экспозиционного оборудования
3. Контрастное освещение
4. Расположение экспонатов на непривычной для посетителя высоте

3. Перед вами интерьер зала конструктивного искусства на Международной художественной выставке в Дрездене в 1926 году. Кто был дизайнером этого необычного экспозиционного пространства?

1. Г.Г. Клуцис
2. Л. Лисицкий
3. А. М. Родченко
4. В. Ф. Степанова

4. Художники, приглашенные куратором, создавали свои работы непосредственно в данном выставочном пространстве. Каково было название и кто был куратором этого проекта?

5. Верно ли утверждение о том, что концептуальные выставки - это выставки концептуального искусства? Аргументируйте свой ответ.

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8.2 Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература:

1. Балаш А.Н. Аутентичность музейных реконструкций художественных артефактов и проектов // Мировые тренды и музейная практика в России. М., 2019. С. 203-211. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41274662_51879556.pdf (дата обращения 28.08.2021).
2. Балаш А.Н. Новая архитектура музейного пространства: «Полторы комнаты. Музей Иосифа Бродского» // Вестник СПбГИК. 2021. № 4 (27). С. 11-17. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_46215864_29628121.pdf (дата обращения 28.08.2021).
3. Балаш А.Н. Современная художественная выставка как междисциплинарный проект // Вестник СПбГИК. 2019. № 2 (39). С. 16-21. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38568438_12468850.pdf (дата обращения 28.08.2021).
4. Куклинова И.А. Развитие универсальных музеев в XXI в. // Вестник СПбГИК. 2019. № 1 (38). С. 109-113. URL: http://www.spbgik.ru/upload/file/publishing/vestnik/1_19.pdf (дата обращения 28.08.2021).
5. Куклинова И.А. Культурная медиация в трудах современных исследователей // Искусство и диалог культур. Сб. научн. тр. СПб., 2021. С. 358-361. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_46392333_74869820.pdf (дата обращения 28.08.2021).
6. Мастеница Е.Н. Актуализация культурного наследия в музее: вызовы современности // Вестник КемГик. 2020. № 50. С. 14-21. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44252754_80394570.pdf (дата обращения 28.08.2021).
7. Мастеница Е.Н. Литературная выставка как способ презентации нематериального наследия // Музеи, библиотеки, архивы как центры современных источниковедческих исследований. 2019. С. 117-124. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41349068_88966653.pdf (дата обращения 28.08.2021).

8. Мастеница Е.Н. Традиционные и инновационные формы визуализации объектов культурного наследия // Роль вещественных источников в информационном обеспечении исторической науки. М., 2020. С. 488-507.
9. Мастеница Е.Н., Шляхтина Л.М. Музейный предмет как объект культуры // Рубежи памяти: музей и наследие современной культуры. СПб., 2015. С. 178-190.
10. Мухин А.С. Музей на перепутье: новые вызовы и перспективы // Вестник СПбГИК. 2018. № 1 (34). С. 109-115. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_32539943_90445687.pdf (дата обращения 28.08.2021).
11. Мухин А.С. Выставка как событие vers выставка как идея. О книге Марины Юрьевны Бирюковой «Философия кураторства» // Международный журнал исследований культуры. 2019. № 2 (35). С. 179-185.
12. Мухин А.С. Кинематика как свойство музейного предмета // Вестник СПбГИК. 2020. № 2 (43). С. 69-74. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_43139774_85808083.pdf (дата обращения 28.08.2021).
13. Чеснокова М.Н. О «фигурах речи» в музейной экспозиции // Музей. Памятник. Наследие. Музей. Памятник. Наследие. 2020. № 2 (8). С. 74-81. URL: <http://museumstudy.ru/wp-content/uploads/2017/11/8-2020.pdf> (дата обращения 28.08.2021).

б) Дополнительная литература:

1. Бонами З. А. Как читать и понимать музей. М.: Аст, 2018. 224 с.
2. Ван Менш П. Коммуникация: язык экспозиции // Ван Менш П. К методологии музеологии. М.: ИКОМ России, 2018. С.379-407.
3. Ван Менш П., Мейер-ван Менш Л. Новые тренды музеологии. М.: Перспектива, 2021. 128 с.
4. Волокова Е.В. Концептуализация музейного дизайна: основные подходы // Общество. Среда. Развитие. (Terza Humana). 2017. № 4 (45). С. 82-88. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-muzeynogo-dizayna-osnovnye-podhody> (дата обращения 28.08.2021).
5. Донина И. Н. Универсальный дизайн в социокультурной адаптации «особых» посетителей музейными средствами // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Культура. Культурология. 2014. № 166. С.133-143. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/universalnyy-dizayn-v-sotsiokulturnoy-adaptatsii-osobyh-posetiteley-muzeynymi-sredstvami> (дата обращения 28.08.2021).
6. Волкова Е.В. “Триумф” музейного дизайна и метаморфозы интерпретации // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 3. С. 340-345. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/triumf-muzeynogo-dizayna-i-metamorfozy-muzeynoy-interpretatsii> (дата обращения 28.08.2021).
7. Демшина А. Ю. Диалогическое построение арт-пространства как форма развития современной культуры // Вестник СПбГУКИ. 2017. № 2 (31). С. 44- 48. URL: http://www.spbgik.ru/upload/file/publishing/vestnik/2_17.pdf (дата обращения 28.08.2021).
8. Долак Я. Посетитель на экспозиции как объект музеологического исследования // Вопросы музеологии. 2013. № 1 (7). С. 85-92. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/posetitel-na-ekspozitsii-kak-obekt-muzeologicheskogo-issledovaniya> (дата обращения 28.08.2021).
9. Донина И. Н. Музей в социокультурной адаптации инвалидов: программа «Светлый мир» Государственного музея истории религии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 7 (45). Ч. I. С. 58-61. URL: <http://www.gramota.net/materials/3/2014/7-1/14.html> (дата обращения 28.08.2021).
10. Донина И. Н. Универсальный дизайн в социокультурной адаптации «особых» посетителей музейными средствами // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Культура. Культурология. 2014. № 166.

- C.133-143. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/universalnyy-dizayn-v-sotsiokulturnoy-adaptatsii-osobyh-posetiteley-muzeynymi-sredstvami> (дата обращения 28.08.2021).
11. Дукельский В. Пространство публичного одиночества // Музей и личность. М., 2007. С. 6-14. URL: <http://www.future.museum.ru/lmp/books/archive/Mus&Lich.pdf> (дата обращения 28.08.2021).
 12. Калугина Т.П. К вопросу о дуализме музейного предмета: подлинность или аутентичность? // Музей. Памятник. Наследие. 2020. № 2 (8). С. 14-20. URL: <http://museumstudy.ru/wp-content/uploads/2017/11/8-2020.pdf> (дата обращения 28.08.2021).
 13. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб.: Петрополис, 2008. С. 96-101. URL: http://yakov.works/libr_min/11_k/al/ugina_2.htm (дата обращения 28.08.2021).
 14. Калугина Т. П. Эстетически ориентированные тенденции в экспозициях художественных музеев // // Музейная экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. М., 1997. С.68-86. URL: http://www.future.museum.ru/lmp/books/mus_expo.htm (дата обращения 28.08.2021).
 15. Кальницкая Е. Я. Театральная режиссура как метод дизайнерского проектирования музейного пространства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 3. С. 480-505. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatralnaya-rezhissura-kak-metod-dizaynerskogo-proektirovaniya-muzeynogo-prostranstva> (дата обращения 28.08.2021).
 16. Каулен М. Е. Музейные экспозиции и выставки // Музейное дело России /под ред. М.Е. Каулен, И. М. Косовой, А.А. Сундеевой. Москва: ВК, 2010. - С. 305-362. URL: <https://studfiles.net/preview/6188142/page:15/> (дата обращения 28.08.2021).
 17. Ляшко А. В. Выставочное событие в пространстве художественного музея // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 2006, вып. 1. С. 24-34. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochnoe-sobytie-v-prostranstve-hudozhestvennogo-muzeya> (дата обращения 28.08.2021).
 18. Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. - Москва: Прогресс-Традиция. Т. 1. 2016. 672 с.; Т. 2. 2018. 680 с.
 19. Майстровская М. Т. Музейные экспозиции: тенденции развития // Музейная экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. М., 1997. С.11-36. URL: http://www.future.museum.ru/lmp/books/mus_expo.htm (дата обращения 28.08.2021).
 20. Поляков Т.П. Музейная экспозиция. Методы и технологии актуализации культурного наследия. М.: Институт наследия, 2018. 588 с.
 21. Поляков Т.П., Зотова Т.А., Пустовойт Ю.В. и др. Экспозиционная деятельность музеев в контексте реализации «Стратегии реализации государственной культурной политики на период до 2030 года». М.: Институт наследия, 2021. 438 с.
 22. Пиотровский М.Б. От скифов до Кифера. 50 выставок за 25 лет. СПб.: Арка, 2018. 256 с.
 23. Тихонов И.Л. Проблемы экспонирования археологических коллекций // Музей. Памятник. Наследие. 2021. №. 1 (9). С. 71-84. URL: <http://museumstudy.ru/wp-content/uploads/2017/11/9-71-84.pdf> (дата обращения 28.08.2021).

в) Электронные ресурсы:

1. <https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/?lng=ru> Раздел «Выставки и события» официального сайта Государственного Эрмитажа, С-Петербург.
2. <http://www.rusmuseum.ru/exhibitions/current/> - Раздел «Выставки» официального сайта Государственного Русского музея, С-Петербург.
3. <http://www.manege.spb.ru/categories/events/> - Раздел «События» официального сайта Центрального выставочного зала «Манеж», С-Петербург.
4. <https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/> - Раздел «Выставки» официального сайта Государственной Третьяковской галереи, Москва.

5. <https://pushkinmuseum.art/events/> Раздел «Выставки и события» официального сайта Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
6. <http://mamm-mdf.ru/exhibitions/> - Раздел «Выставки» официального сайта Мультимедиа Арт Музея, Москва.
7. <https://garagemca.org/ru/exhibitions> - Раздел «Выставки и события» официального сайта Музея «Гараж», Москва.
8. <http://www.theartnewspaper.ru> - The Art Newspaper Russia, информационное аналитическое издание, посвященное мировым и отечественным тенденциям в музейной, галерейной и выставочной деятельности.
9. <http://artguide.com> - АРТГИД, интернет-ресурс, посвященный художественной жизни России.
10. <https://www.colta.ru/art> - информационный проект, раздел искусство, аналитика выставочных проектов
11. <https://mediashm.ru> - медиапортал Исторического музея
12. <http://hermitage-magazine.ru> - журнал Государственного Эрмитажа, электронная версия

9. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Балаш Александра Николаевна руководитель рабочей группы по разработке, реализации, методическому и организационному обеспечению дополнительной профессиональной программы «Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок» доктор культурологии, доцент, профессор кафедры музеологии и культурного наследия.

СОГЛАСОВАНО:

Директор центра непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

А. В. Попов