

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)**

**Факультет музыкально-художественного образования имени Джульетты
Якубович**

Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Кондратенко А.П.

«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, и магистерской программе Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 №126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ» Пилавова-Слюсарева Л.Ш.

Утверждена на заседании кафедры художественного образования

Протокол от «09» феврале 2024 г. № 8

Врио заведующего кафедрой художественного образования

(подпись)

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «14» феврале 2024 г. № 6

Председатель учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Основной **целью** изучения дисциплины «Экспозиционно-выставочная деятельность в декоративно-прикладном искусстве» является создание системы теоретических знаний у студентов в сфере выставочной работы и понимания важности выставок и ярмарок.

Задачи:

- сформировать представление о теории и практике выставочной деятельности (выставочно-ярмарочная деятельность и художественные выставки);
- дать представление о наиболее актуальных сторонах выставочно-ярмарочной деятельности и художественных выставках, их инфраструктуре;
- познакомить студентов с технологиями организации, финансирования и рекламно-информационного сопровождения выставок;
- сформировать представление о художественных средствах оформления выставок, общих принципах и методах построения экспозиций;
- дать возможность овладеть практическими навыками в сфере выставочно-ярмарочной деятельности и подготовки художественных выставок.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Экспозиционно-выставочная деятельность в декоративно-прикладном искусстве» относится к вариативной части профессиональных дисциплин.

Дисциплина является практико-ориентированной, в ходе ее освоения у студентов формируются не только теоретические представления о выставочной деятельности, но и навыки планирования, формирования бюджета, концептуализации, разработки экспозиционных решений выставок.

Дисциплина «Экспозиционно-выставочная деятельность в декоративно-прикладном искусстве», базирующаяся на знаниях, полученных учащимися при освоении предыдущих и смежных курсов по профилю подготовки, дает студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.

Дисциплина «Экспозиционно-выставочная деятельность в декоративно-прикладном искусстве» связана с предшествующими дисциплинами «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
----------------	----------------------	-----------------------------------

Общепрофессиональные		
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей	<p>ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей.</p>	<p>Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания.</p> <p>Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку</p> <p>Владеет навыками: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.)</p>
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	<p>ОПК -5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся.</p> <p>ОПК -5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся.</p> <p>ОПК -5.3. Выявляет и корректирует</p>	<p>Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися</p> <p>Умеет: применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся</p> <p>Владеет: действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; Действиями освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися</p>

	трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса.	
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.	Знает: этапы развития народной художественной культуры. Умеет: осуществлять различные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах; применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки. Владеет навыками: работы с различными художественными произведениями.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зач. ед.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка	72 часа 2,0 зач. ед.	—
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов), в том числе:	24	—
Лекции	12	—
Семинарские занятия	—	—
Практические занятия	12	—
Лабораторные работы	-	—
Контрольные работы	-	—
Курсовая работа / курсовой проект	—	—
Другие формы организации учебного процесса	—	—

Самостоятельная работа студента (всего часов)	44	—
Форма аттестации	Зачет	—

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел №1. Организация экспозиционно-выставочной деятельности.

Тема 1. Выставка как форма распространения культуры.

Тема 2. Виды выставок.

Тема 3. Этапы работы по подготовке и проведению выставки.

Тема 4. Понятие «художественный рынок».

Тема 5. Виды художественных рынков.

Тема 6. Основные функции художественного рынка.

Раздел 2. Художественное проектирование выставок и экспозиций.

Тема 1. Стандарт художественной выставки.

Тема 2. Классификация выставок по назначению.

Тема 3. Этапы организации выставки.

Тема 4. Колористическое решение оформления выставки.

Тема 5. Маршрут выставки.

Раздел 3. Пространственное оформление выставки и способы экспонирования.

Тема 1. Виды развески.

Тема 2. Подготовка экспонатов к выставке, сведений для этикетажа и каталога.

Раздел 4. Художественные выставки.

Тема 1. Понятие художественной выставки.

Тема 2. Классификация художественных выставок.

Тема 3. Пространство как основа успеха художественной выставки.

Тема 4. Выставочное пространство как разновидность художественного.

Тема 5. Первые выставки, отечественные и зарубежные художественные выставки.

Тема 6. Современное выставочное искусство.

Раздел 5. Выставки в галереях и на художественных ярмарках.

Тема 1. Явление и виды художественных ярмарок.

Тема 2. Менеджмент и специфика кураторской работы на арт-ярмарке.

Тема 3. Художественные галереи как культурный феномен.

Тема 4. Современная арт-галерея и структура управления ею.

Тема 5. Разновидности сотрудничества художников и галереи.

Тема 6. Выставочная и ярмарочная стратегии галереи.

Тема 7. Главные направления в галерейной деятельности

Тема 8. Соотношение коммерческой ориентации и экспериментальности галерейных выставок.

Раздел 6. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.

Тема 1. Специфика деятельности куратора и арт-менеджера.

Тема 2. Куратор-творец.

Тема 3. Критика кураторства.

Тема 4. Художники в роли кураторов.

Тема 5. Взаимодействие художника и куратора, арт-менеджера и художника.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
4 семестр			
1	Раздел №1. Организация экспозиционно-выставочной деятельности Тема 1. Выставка как форма распространения культуры Тема 2. Виды выставок Тема 3. Этапы работы по подготовке и проведению выставки Тема 4. Понятие «художественный рынок» Тема 5. Виды художественных рынков Тема 6. Основные функции художественного рынка	2	—
2	Раздел 2. Художественное проектирование выставок и экспозиций. Тема 1. Стандарт художественной выставки Тема 2. Классификация выставок по назначению Тема 3. Этапы организации выставки Тема 4. Колористическое решение оформления выставки Тема 5. Маршрут выставки	2	—
3	Раздел 3. Пространственное оформление выставки и способы экспонирования Тема 1. Виды развески Тема 2. Подготовка экспонатов к выставке, сведений для этикетажа и каталога	2	—

4	<p>Раздел 4. Художественные выставки</p> <p>Тема 1. Понятие художественной выставки</p> <p>Тема 2. Классификация художественных выставок</p> <p>Тема 3. Пространство как основа успеха художественной выставки</p> <p>Тема 4. Выставочное пространство как разновидность художественного</p> <p>Тема 5. Первые выставки, отечественные и зарубежные художественные выставки.</p> <p>Тема 6. Современное выставочное искусство</p>	2	—
5	<p>Раздел 5. Выставки в галереях и на художественных ярмарках</p> <p>Тема 1. Явление и виды художественных ярмарок.</p> <p>Тема 2. Менеджмент и специфика кураторской работы на арт-ярмарке.</p> <p>Тема 3. Художественные галереи как культурный феномен.</p> <p>Тема 4. Современная арт-галерея и структура управления ею.</p> <p>Тема 5. Разновидности сотрудничества художников и галереи.</p> <p>Тема 6. Выставочная и ярмарочная стратегии галереи.</p> <p>Тема 7. Главные направления в галерейной деятельности</p> <p>Тема 8. Соотношение коммерческой ориентации и экспериментальности галерейных выставок.</p>	2	—

6	Раздел 6. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач. Тема 1. Специфика деятельности куратора и арт-менеджера. Тема 2. Куратор-творец. Тема 3. Критика кураторства. Тема 4. Художники в роли кураторов. Тема 5. Взаимодействие художника и куратора, арт-менеджера и художника.	2	—
Всего за семестр:		12	—
Итого:		12	—

4.4. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
4 семестр			
1	Тема: «Экспозиционно-выставочная деятельность в художественных музеях: опыт и перспективы»	2	—
2	Тема: «Сущность ярмарок и выставок как проявления рыночных отношений, их историческую роль, процесс развития»	2	—
3	Тема: «Художественная выставка в условиях современной культуры»	2	—
4	Тема: «Основные этапы художественного проектирования музейных экспозиций»	2	—
5	Тема: «Музейные и художественные выставки»	2	—
6	Тема: «История выставочной деятельности»	2	—
Всего за семестр:		12	—

Итого:	12	—
---------------	-----------	----------

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
4 семестр				
1	Тема: Музейные и художественные выставки	Составление обзора актуальных выставочных мероприятий, в том числе, музейных выставок. По своему усмотрению выбирается любая выставка для посещения Отчет о посещении музейной выставки.	20	—
	Тема: Художественные выставки	Знакомство с содержанием темы в предложенной литературе. Написание реферата.	9	—
	Тема: Выставки в галереях и на художественных ярмарках	Знакомство с содержанием темы в предложенной литературе. Самостоятельное изучение источников и комментирование научных текстов по темам.	15	—
Всего за семестр:			44	—
Итого:			44	—

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся используются инновационные образовательные технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы должны направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к лекциям и практическим занятиям.

На семинарских занятиях проводятся опросы обучающихся в целях определения уровня понимания и усвоения ключевых понятий дисциплины, а также обучающийся осуществляют решение и разбор совместно с преподавателем конкретных профессиональных ситуаций (ситуационные задачи).

В качестве домашних заданий обучающиеся готовят сообщения, доклады и презентации с последующим их обсуждением на семинарских занятиях.

При изучении дисциплины «Экспозиционно-выставочная деятельность в изобразительном искусстве» используются как традиционные, так и современные методы организации учебного процесса:

- лекционные занятия проводятся в форме презентаций в системе Power Point: информационные лекции; проблемные лекции; интерактивные лекции.
- активные формы занятий: семинарские занятия в виде решения практических задач;
- информационно-коммуникационные занятия: защита выполненных практических заданий в виде презентации.

Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработке навыков самообразования.

Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Тематика самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающийся на занятиях.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим семинарские / практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- подготовка к практическим занятиям;

- выполнение заданий к самостоятельной работе;
- контрольная работа;

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

Студенты, в обязательном порядке, выполняют все задания: конспектирование лекций, выполнение практических и самостоятельных заданий, написание итоговой контрольной работы. В следствие выполнения всех, приведённых выше, заданий, студенты имеют возможность сдать зачет автоматически. Для повышения оценки (по инициативе студента) студент отвечает на ряд дополнительных экзаменационных вопросов (по выбору преподавателя) по всему курсу дисциплины.

Система накопления баллов по видам работ отражается в таблице:

Система оценивания учебных достижений студентов очной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
4 семестр	
Контрольная работа	20
Выполнение и защита практической работы	50
Самостоятельная работа	30
Итого за семестр:	100
Всего за год:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбал- льная система оценивания экзамена	100- балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оцени- вания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	

Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	ФХ – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	Ф – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Выставочное дело: учебник [Электронный ресурс] ; Региональный финансово-экономический институт. – Курск, 2011. – 157 с.

2. Гусев, Э. Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебно-метод. пособие. / Э. Б. Гусев, В. А. Прокудин, А. Г. Салашенко; ред. Н.П. Лаверов; Рос. эконом. акад. – М. : Дашков и К, 2005. – 514 с.

2. Лебедев А. В. Музейное проектирование / Ответственный редактор А.А.Щербакова. Составитель А.В.Лебедев. – М.: АСТ, 2009. – 243 с.

б) дополнительная литература:

1. Александрова Н. Выставочный менеджмент: технологии организации и рекламно-информационного сопровождения выставок и конференций / Александрова Н., Сорокина Е., Филоненко И. – М.: РИА Проэкспо, 2006. – 240 с.

2. Бердышев С. Н. Организация выставочной деятельности: учеб. пособие. – М.: Дашков и К, 2009. – 228 с.

3. Литвинов В. В. Практика современной экспозиции. – М.: Плакат, 1989. – 352 с.

4. Мазный Н.В. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы / Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. – М. 1997. – 211 с.

5. Петелин В.Г. Технология подготовки и проведения выставок. Учеб. пособие. – М.: ИПКИР, 2003. – 447 с.

6. Стровский Л.Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: Учеб. пособие / Стровский Л.Е., Фролова Е.Д., Стровский Д.Л. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 288 с.

7. Шарков, Ф. И. Выставочный коммуникационный менеджмент (управление выставочными коммуникациями): учебное пособие / Ф. И. Шарков; Междунар. акад. бизнеса и управления. – М.: АЛЬФА-ПРЕСС, 2006. – 255 с.

8. Юренева Т. Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. – М.: Академический проект, 2003. – 560 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: доска меловая, доска магнитная, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.

Помещение для самостоятельной работы – читальный зал библиотеки укомплектован специализированной мебелью и оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]