

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

**Институт музыкального и художественного образования имени
Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования**

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джульетты Якубович

 Кондратенко А.П.
« 11 » декабря 20 24 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 (И):

доцент кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ», кандидат философских наук Бугаев Василий Иванович

Утверждена на заседании кафедры художественного образования

Протокол от «9» декабря 2024 г. № 5/1

Заведующий кафедрой художественного образования

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института
музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «11» декабря 2024 г. № 4

Председатель учебно-методической комиссии института
музыкального и художественного образования
имени Джульетты Якубович

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

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	Результаты обучения по дисциплине
----------------	-----------	-----------------------------------

достижения		
Универсальные		
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команд.	<p>УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и умения.</p> <p>УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе с различными организациями.</p> <p>УК-3.3. Знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия эффективной работы в команде</p>	<p>Знает: особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности.</p> <p>Умеет: предвидеть результаты (последствия) личных действий.</p> <p>Владеет навыками: способностью планировать последовательность шагов для достижения заданного результата.</p>
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.	<p>УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития.</p> <p>УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их достижения.</p> <p>УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.</p>	<p>Знает: рефлексивные методы личностных оценок, для реализации самоорганизации саморазвития при реализации профессиональной деятельности.</p> <p>Умеет: определить приоритеты для достижения цели, решении задач по дисциплине, проявлять способность учиться.</p> <p>Владеет навыками: критического оценивания своих ресурсов для совершения деятельности.</p>
Общепрофессиональные		
ОПК-1. Способен осуществлять и	ОПК-1.1. Знает: приоритетные	Знает: нормативную базу дисциплины «музейная педагогика» в пространстве РФ.

<p>оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.</p>	<p>направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации. ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования. ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования.</p>	<p>Умеет: анализировать педагогические традиции, делать самостоятельные умозаключения о целесообразности применения их на современном этапе в воспитательной работе. Владеет навыками: навыками самостоятельной работы с программной, методической, психолого-педагогической литературой и музейными фондами.</p>
--	--	---

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	4	—
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	2	—

	<p>выставок по назначению</p> <p>Тема 3. Этапы организации выставки</p> <p>Тема 4. Колористическое решение оформления выставки</p> <p>Тема 5. Маршрут выставки</p>		
3	<p>Раздел 3. Пространственное оформление выставки и способы экспонирования</p> <p>Тема 1. Виды развески</p> <p>Тема 2. Подготовка экспонатов к выставке, сведений для этикетажа и каталога</p>	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>	2	—

	<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>		
6	<p>Раздел 6. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.</p> <p>Тема 1. Специфика деятельности куратора и арт-менеджера.</p> <p>Тема 2. Куратор-творец.</p> <p>Тема 3. Критика кураторства.</p> <p>Тема 4. Художники в роли кураторов.</p> <p>Тема 5. Взаимодействие художника и куратора, арт-менеджера и художника.</p>	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	2	—

	рыночных отношений, их историческую роль, процесс развития»		
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

на самостоятельную работу 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	Знакомство с содержанием темы в	15	

	художественных ярмарках	предложенной литературе. Самостоятельное изучение источников и комментирование научных текстов по темам.		—
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 выработыванию 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	FX – 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	F – 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. Бердышев С.Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / Бердышев С.Н.. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 178 с. — ISBN 978-5-394-00136-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/851.html> (дата обращения: 04.02.2025)

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

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

4. Потапова С.А. Экскурсионно-выставочная деятельность : учебное пособие / Потапова С.А.. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. — 99 с. — ISBN 978-5-98079-824-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/14533.html> (дата обращения: 04.02.2025).

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]