

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СЦЕНОГРАФИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Кураторство художественных
проектов Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Сценография выставочного пространства
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
старший преподаватель кафедры кино и современного искусства
А.Г. Рейнер

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 07 от 28.03.2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - раскрытие перед студентами на историческом материале процесса становления современных форм выставочной деятельности, причем каждая историческая степень развития этого искусства рассматривалась как ответ на постоянно меняющиеся взаимоотношения между материально-техническими возможностями и социально-духовными потребностями общества.

Задачи дисциплины:

- выработать у студентов профессиональный подход в создании сценографии выставочного пространства;
- дать возможность анализировать различные виды и способы использования новейших технологий, в том числе электронных;
- научить проектно мыслить;
- уметь ориентироваться в традиционных и современных видах сценографии;
- использовать возможности современных мультимедийных технологий;
- освоить и применять на практике полученные знания;
- овладеть профессиональной терминологией.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры	Знать: Основные принципы работы сценографа выставочного пространства учреждений культуры Уметь: Определять типологические и функциональные характеристики учреждений культуры в связи со спецификой организации пространства Владеть: Навыками взаимодействия с учреждениями культуры на различных структурных уровнях
	ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры	Знать: основные направления деятельности учреждений культуры в пространственном представлении своей деятельности Уметь: выстраивать стратегию реорганизации пространства исходя из потребностей сценографии выставочного пространства Владеть: распределением базового функционала в учреждениях культуры
ПК-5 способен к разработке	ПК-5.1 создает	Знать: историю основных

<p>историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма</p>	<p>необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры</p>	<p>художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия как типов работы с пространством Уметь: решать задачи, связанные с вопросами территориально-пространственной организации выставочного процесса Владеть: навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств</p>
	<p>ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых</p>	<p>Знать: изменение роли, форм и сценариев художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре Уметь: применять современные информационно-коммуникативные технологии для преобразования выставочного пространства и наилучшего представления культурного наследия страны и человечества Владеть: методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры в современном медийном и социальном контексте</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценография выставочного пространства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусств, История современного искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Кураторский проект, Теории современного искусства.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	12
3	Практические занятия	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p>Раздел 1. Открытие выставочной сценографии. Эпоха авангарда.</p>	<p>Развитие выставочной деятельности можно разделить условно на три этапа – музейных работников, сценографов и кураторов. Эра сценографов совпадает со временем новаторства в области выражения, «языков искусства». Это время исторического авангарда. Эпоха сценографий связана также с открытием пространства: это понятие входит в культурный оборот художников во времена кубизма, связано с открытием относительности, пониманием «множества миров», а также с эзотерическими увлечениями многих художников исторического авангарда, поисками «четвертого измерения». Разработкой «пространства» занимаются многие художники авангарда, этот курс отдельно изучается во ВХУТЕМАСе.</p> <p>Историческое введение: произведение искусства и контекст его экспозиции. Вопрос сценографии. «Давид» Микеланджело и его «сценографические» контексты. Сценографии музейных экспозиций 19 века. Салоны и их сценографические решения. Первые помещения для выставок и сценография. Первые международные выставки и их роль в развитии сценографии. Венские Сецессионы и их сценографии. Роль К. Малевича в «сценографическом» повороте в организации выставок.</p> <p>Открытие «пространства». Теории относительности, работа Анри Пуанкаре «Наука и гипотеза». Тема «четвертого измерения» в эзотерической литературе: П. Успенский. «О кубизме» А.Глеза и М.Метценже. Коллажи Ж.Брака и П. Пикассо и открытие «пространства». «Пространство» и «плоскость». М. Матюшин «Опыт художника новой меры».</p> <p>«Пространство» в конструктивизме. Курс «Пространство» в учебной программе ВХУТЕМАСа. Уновис и система Малевича и разработка пространственного супрематизма Э.Лисицким. «Демонстрационное пространство» Эля Лисицкого: выставки и книги.</p>
2.	<p>Раздел 2. Работа со зрителем.</p>	<p>В этом разделе сценографии рассматриваются, исходя из задачи, которую ставят такие художники, как Бейер и Джонсон, как работа со зрителем.</p> <p>Теория «поля зрения» Герберта Бейера. Выставки Баухауза: Мис ван дер Роэ и Герберт Бейер. Выставка 1930 г. в Париже «Международная выставка декоративно-прикладных искусств». Выставка в МОМА 1938 г. «Баухауз: 1919-1928».</p>
3.	<p>Раздел 3. Критические сценографии.</p>	<p>Подход Фредерика Кислера к сценографии. Международная выставка сюрреализма 1947 г. Работа в галерее «Искусство нашего века» в Нью-Йорке. Эксцентризм</p>
4.	<p>Раздел 4. Развитие выставочной деятельности во второй</p>	<p>Поп-арт и новые выставочные стратегии. «Вот оно, завтра», 1956 г. Сценографии Ричарда Гамильтона и новые тенденции искусства: прелюдии к постмодернизму и реапроприация наследия Марселя Дюшана. Выставки 1960-1970 гг.</p>

	половине 20 века.	Арнольд Бодэ, Чарльз и Рей Эймз, Поль Рудольф и др. Документа и новые подходы к выставочной деятельности и ее сценографиям.
5.	Раздел 5. Сценографии выставки как «произведения искусства».	Новые концепции венецианской биеннале. Выставки Документа. Художник как куратор.
6.	Раздел 6. Социологические подходы к работе с выставочными сценографиям	«Интеракционная социология» Чикагской школы, работа Ховарда Беккера и Эрвина Гоффмана. «Символический интеракционизм».
7.	Раздел 7. Выставка как специфическое пространство.	Сайт-специфика и новые выставочные пространства. Новые выставочные стратегии. Опыты взаимодействия и диалога и выставочная сценография. «Living as Form».

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Открытие выставочной сценографии. Эпоха авангарда.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Работа со зрителем.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Критические сценографии.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Развитие выставочной деятельности во второй половине 20 века.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
5.	Раздел 5. Сценографии выставки как «произведения искусства».	Лекции Семинары	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия

		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
6.	Раздел 6. Социологические подходы к работе с выставочными сценографиям	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
7.	Раздел 7. Выставка как специфическое пространство.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад-презентация	5 баллов 15 баллов	30 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Расскажите об основных принципах функционирования публичного пространства.
2. Назовите причины децентрализации современного искусства. Чем отличается представление искусства в городском пространстве от его репрезентации в рамках выставке?
3. С какими изменениями в системе художественного и искусствоведческого образования связано повышение внимания к изучению истории выставок?
4. Какие задачи преследуют социально-ориентированные выставки?
5. Назовите особенности и приведите примеры выставок, направленных на изменение восприятия.
6. Опишите основные этапы работы над выставочным проектом.
7. Какие концепции «места» и «не-места» существуют в современных подходах к выставочной деятельности? В чем может заключаться специфичность пространства, занимаемого произведением современного искусства?
8. Какие стратегии встраивания кураторской идеи в культурный контекст используют кураторы?
9. Расскажите о выставочных проектах, направленных на критику институциональной системы искусства?
10. Назовите основные институциональные аспекты кураторской деятельности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

**Литература
Основная**

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Выставки Э. Лисицкого

Выставки Э. Лисицкого: Всесоюзная Полиграфическая выставка, Международная выставка 1923 г. в Берлине, «Кабинет абстракции» в Ганновере, пропагандистские

выставки. Новаторство и работа Э. Лисицкого с пространством.

Вопросы для обсуждения:

1. Как Лисицкий связывает свою концепцию «Проунов» с пространственным решением?
2. В чем новаторство «Демонстрационного пространства» Лисицкого?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 2. Конструктивизм и его роль в развитии выставочных сценографий

Конструктивизм и его роль в развитии выставочных сценографий. «Рабочий уголок» А.

Родченко, выставка ОБМОХу. Конструкции Г. Клуциса, Башня В. Татлина и сценографии революционных праздников: их роль в развитии выставочной деятельности.

Вопросы для обсуждения:

1. Как конструктивные объекты Клуциса и Родченко влияют на сценографии?
2. Какова связь выставочной сценографии и новаторского театра в 20-е годы в Советской России?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 3. Выставка Герберта Бейера «Дорога к победе»

Выставка Герберта Бейера «Дорога к победе», МОМА, 1942. Филипп Джонсон, выставка в МОМА, «Машина Искусства».

Вопросы для обсуждения:

Как в выставке Бейера реализуется его теория «поля зрения»?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 4 Подход Фредерика Кислера к сценографии

Подход Фредерика Кислера к сценографии. Международная выставка сюрреализма 1947 г. Работа в галерее «Искусство нашего века» в Нью-Йорке. Экцентризм.

Вопросы для обсуждения:

1. Сравните сценографии Лисицкого, Бейера и Кислера, с другой стороны?
2. В чем заключаются разные понимания

сценографии? Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 5 Гештальт-теория и сценография Р. Гамильтона к тематическим выставкам, посвященным естественной истории.

Вопросы для обсуждения:

Как Р. Гамильтон использовал в своей работе сценографа выставки гештальт-теорию?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 6. Сценографии Документа и историческое видение современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

Покажите на примере некоторых выставок Документа, какие этапы современного искусства повлияли на выстраивание экспозиции и каким образом.

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 7 Выставка «когда отношения становятся формой» и новый подход к сценографии.

Вопросы для обсуждения:

Что является «нормой» и что становится непринятым в выставочной сценографии после 1969 г.?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 8. Выставки минималистов и новые выставочные стратегии

Выставки минималистов и новые выставочные стратегии. «Первичные структуры» и новые сценографии.

Вопросы для обсуждения:

Какие новые тенденции следуют в выставочной деятельности в связи с эпохой «минимализма»?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 9. Выставка «The Third Mind» в Пале де Токио 2007 г. и новые стратегии кураторства и сценографии.

Вопросы для обсуждения:

Как сочетаются новые стратегии кураторства и новые тенденции сценографии? Покажите

на примере конкретной выставки.

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 10. «Фреймы опыта» и «мир искусства».

Вопросы для обсуждения:

Покажите на примере конкретной выставки, как может работать «интеракционная социология».

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 11. Выставка в резиденции, художественный проект как сайт-специфическое искусство.

Вопросы для обсуждения:

Покажите на конкретном примере сайт-специфику пространства.

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

Тема 12. Современные выставочные сценографии и партиципативные практики.

Вопросы для обсуждения:

Как эстетика взаимодействия изменяет сценографии выставок?

Список литературы:

Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника **выставок** Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Сценография выставочного пространства» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины - раскрытие перед студентами на историческом материале процесса становления современных форм печатно-графического искусства, причем каждая историческая степень развития этого искусства рассматривалась как ответ на постоянно меняющиеся взаимоотношения между материально-техническими возможностями и социально-духовными потребностями общества.

Задачи дисциплины:

- выработать у студентов профессиональный подход в создании полиграфической продукции;
- дать возможность анализировать различные виды и способы печати;
- научить проектно мыслить;
- уметь ориентироваться в традиционных и современных полиграфических процессах;
- использовать возможности полиграфического производства;
- освоить и применять на практике полученные знания;
- овладеть профессиональной терминологией.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)

ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры

ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры

ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма

ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры

ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы работы сценографа выставочного пространства учреждений культуры культуры»);
- основные направления деятельности учреждений культуры в пространственном представлении своей деятельности;

- историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия как типов работы с пространством;
- изменение роли, форм и сценариев художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре;

Уметь:

- определять типологические и функциональные характеристики учреждений культуры в связи со спецификой организации пространства;
- выстраивать стратегию реорганизации пространства исходя из потребностей сценографии выставочного пространства;
- решать задачи, связанные с вопросами территориально-пространственной организации выставочного процесса;
- применять современные информационно-коммуникативные технологии для преобразования выставочного пространства и наилучшего представления культурного наследия страны и человечества;

Владеть:

- навыками взаимодействия с учреждениями культуры на различных структурных уровнях;
- распределением базового функционала в учреждениях культуры;
- навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств;
- методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры в современном медийном и социальном контексте

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.