

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

Б1.В.04.ДВ.01.02 Музеи и галереи современного искусства

Направление подготовки **51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия**

Направленность (профиль) *«Экскурсионная и экспозиционно-выставочная
деятельность»*

(год начала подготовки - 2025)

Санкт-Петербург
2024

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
1.	ПК-4	Способен к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов	ПК-4.1. Знать основные понятия в области экспозиционно-выставочной деятельности; ПК-4.2. Знать классификацию выставок и экспозиций; ПК-4.3. Знать перечень проектной документации и ее структуру; ПК-4.4. Знать этапы научного проектирования экспозиции; ПК-4.5. Знать методы построения экспозиции и экспозиционные приемы; ПК-4.6. Уметь разрабатывать проектную документацию к экспозиции; ПК-4.7. Уметь отбирать экспозиционные материалы для выставки; ПК-4.8. Уметь применять на практике методы проектирования экспозиции; ПК-4.9. Уметь составлять экспозиционные тексты; ПК-4.10. Владеть методами и приемами построения экспозиции; ПК-4.11. Владеть навыками составления проектной документации; ПК-4.12. Владеть навыками проектирования выставки.
2.	ПК-5	Способен к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм	ПК-5.1. Знать формы культурно-образовательной деятельности и их характеристики; ПК-7.2. Знать методы презентации наследия в рамках различных форм культурно-образовательной деятельности; ПК-5.1. Уметь разрабатывать культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); ПК-5.4. Уметь проводить культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); ПК-5.5. Владеть навыками составления методических разработок для различных форм культурно-образовательной деятельности; ПК-5.6. Владеть методикой проведения различных форм культурно-образовательной деятельности; ПК-5.7. Владеть техникой реализации различных форм культурно-образовательной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП:

Цель дисциплины: знакомство с музеями и галереями, специализирующимися на экспонировании современного искусства, понимание теоретического, исторического и технико-технологического контекстов взаимодействия музея и произведений актуального искусства.

Задачи дисциплины:

- сформировать знания об истории экспонирования современного искусства в музеях и галереях мира;
- сформировать представление об основах и специфике организации и функционирования музеев и галерей современного искусства;
- сформировать навыки культурологического анализа экспозиционно-выставочных мероприятий посвященных современному искусству.

Освоение дисциплины и сформированные при этом компетенции необходимые в последующей деятельности.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа (*1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам*).

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	70	
в том числе:		
Лекции	34	-
Лабораторные работы / Практические занятия (в т.ч. зачет)	-/36	-/4
Самостоятельная работа (всего)	74	
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	-	
контактная работа	-	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	144/4	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Музеи и галереи современного искусства» направлено на осмысление понятия музей современного искусства, его генезис и специфику, изучение основных тенденций в современном искусстве, его репрезентации как на территории музея, так и около-музейных институций (галереи, арт-пространства, арт-кластеры, лофты и пр.). Поднимаются проблемы современной музейной архитектуры и дизайна, специфики формирования коллекций современного искусства, особенности создания и функционирования галерей в арт-сообществе.

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
	Генезис и становления музеев и галерей современного искусства
	Музеи и галереи современного искусства Америки. Первый музей современного искусств МОМА
	Музеи и галереи современного искусства Европы

	Музеи современного искусства и арт-пространства Москвы
	Музеи современного искусства и арт-пространства Санкт-Петербурга и др. городов России
	Музейные сети (Система музеев Людвига и система музеев Гуггенхайма)
	Арт-сцена (биеннале, премии, арт-ярмарки современного искусства).

4.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3 Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

Не предусмотрены учебным планом.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1 Темы конспектов:

1. Проблематика хронологических рамок коллекций музеев современного искусства.
2. Биеннале современного искусства стран Европы.
3. Методы формирования коллекций музеев современного искусства.
4. Музеи и галереи современного искусства скандинавских стран (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
5. Роль временных выставок в деятельности музеев и галерей современного искусства.
6. Музеи и галереи современного искусства Востока.
7. Основные направления деятельности музеев и галерей современного искусства.
8. Музеи современного искусства Москвы.
9. Современное искусство в составе коллекций мировых художественных музеев (Метрополитан, Национальный музей искусства Каталонии и др.)
10. Галереи современного искусства и арт-пространства Москвы.
11. Особенности экспозиционной деятельности музеев современного искусства.
12. Музеи современного искусства Санкт-Петербурга.
13. Роль куратора в деятельности музея современного искусства.
14. Музеи и галереи современного искусства Италии, Испании, Голландии.
15. Галереи современного искусства и арт-пространства Санкт-Петербурга.
16. Работа с посетителями в музеях современного искусства.

5.2 Темы докладов и рефератов:

1. История становления музеев современного искусства.
2. Система показа Альфреда Бара и ее значение.
3. МоМА как первый музей современного искусства.
4. Система музеев Гуггенхайма.
5. Система музеев Людвига.
6. История галерейного дела. Первые галереи современного искусства.
7. Музеи и галереи современного искусства Америки.
8. Роль меценатов в создании и развитии музеев современного искусства.
9. Частные музеи Москвы и Санкт-Петербурга.
10. Музеи и галереи современного искусства Великобритании.
11. Ярмарки современного искусства и их значение для музея.
12. Музеи и галереи современного искусства Франции.
13. Российские Биеннале современного искусства.
14. Премии в области современного искусства в России.
15. Западные премии в области современного искусства.

16. Музеи и галереи современного искусства Германии.

5.3 Темы практических занятий:

К теме 1. Современная деятельность МОМА и его роль в мировой культуре. Политика Америки относительно музеев современного искусства и их разнообразие, в т.ч. нестандартные музеи (по выбору студента).

К теме 2. Музеи и арт-пространства Европы, не вошедшие в лекционный курс. Их история, коллекция, политика. (по выбору студента). Понятие куратор, его роль в современной культуре.

К теме 3. Наиболее влиятельные кураторы Европы. Концептуальные выставочные проекты в области современного искусства. Куратор, идея, реализация.

К теме 4. Современное развитие арт-пространств Санкт-Петербурга (по выбору студента). Доклады и обсуждение текущих выставочных проектов после их самостоятельного посещения студентами. Феномен арт-кластеров. Арт-кластеры Москвы и Санкт-Петербурга.

К теме 5. Петер и Ирена Людвиг: портрет коллекционеров. Экспозиция Музея Людвиг в Русском музее: особенности экспозиции и подбор художников (доклады о представленных произведениях по выбору студента). Современная политика музеев Гуггенхайма. Новые филиалы.

К теме 6. Последняя (на момент проведения семинара) Венецианская биеннале. Куратор, основная тема и ее раскрытие, результаты, русский павильон. Премия Кандинского. Номинанты и победители текущего года.

К теме 7. Инновация. Номинанты и победители текущего года. Московская биеннале современного искусства. Премии, биеннале и арт-ярмарки, не вошедшие в лекционный курс (Монумента, Биеннале в Сан-Паулу, Стамбульская биеннале, Уральская Биеннале и др. по выбору студента).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Темы 1-7	Конспект Реферат Устный опрос

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело : учебное пособие : [16+] / Е. А. Карцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3914-2. – DOI 10.23681/706875. – Текст : электронный.

2. Основные направления музейной деятельности : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия : [16+] / П. В. Глушкова, Д. Д. Родионова, Т. И. Кимеева, А. А. Насонов ; отв. ред. сер. И. Л. Скипор ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. – 244 с. : ил. – (КемГИК – подготовке кадров сферы культуры и искусства). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696608>. – Библиогр.: с. 196-203. – ISBN 978-5-8154-0498-4. – Текст : электронный.

3. Рёскин, Д. Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д. Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06866-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541024>.

4. Сафонов, А. А. Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15742-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/509578>.

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:

1. Российское музееведение: информационно-образовательный портал <http://museumstudy.ru/>
2. Российская музейная энциклопедия <http://museum.ru/rme/rme.htm>
3. Вопросы музеологии <https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/>
4. Журнал «Музей. Памятник. Наследие» <http://museumstudy.ru/mmh-journal>
5. Музеи России : информационный портал: <http://www.museum.ru>
6. Мир музея: иллюстрированный художественный и исторический журнал: <http://www.mirmus.ru>
7. Лучшие музеи мира <https://wmuseum.ru/>
8. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации <https://goskatalog.ru/portal/#/>
9. Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» <https://www.tretyakovgallery.ru/>
10. Государственный музей А.С. Пушкина <http://www.pushkinmuseum.ru/>
11. Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области <http://www.allmuseums.spb.ru/>
12. Государственный Эрмитаж <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>
13. Русский музей <https://www.rusmuseum.ru/>
14. Музей истории Петербурга (Музейный комплекс) <https://www.spbmuseum.ru/themuseum/>
15. Государственный музей-памятник Исаакиевский собор <http://cathedral.ru/ru>
16. Государственный музей-заповедник Царское Село <https://www.tzar.ru/>
17. Государственный музей-заповедник Петергоф <https://peterhofmuseum.ru/>
18. Государственный музей-заповедник Павловск <https://pavlovskmuseum.ru/>
19. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник) <https://pushkinland.ru/>
20. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
21. Справочная правовая система ГАРАНТ <https://internet.garant.ru/>
22. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>
23. Научная электронная библиотека eLibrary <https://www.elibrary.ru>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

- AstraLinux
- LibreOffice
- Яндекс.Браузер
- GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).