

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра рекламы и связей с общественностью

УТВЕРЖДАЮ

Декан исторического факультета
Р.М. Фролов

(подпись)

«21» мая 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
«Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»

Направление подготовки
51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Магистерская программа
«Музеология и охрана объектов наследия истории, культуры и природы»

Форма обучения
очная

Программа рассмотрена
на заседании кафедры
протокол № 5 от 18 апреля 2024 г.

Программа одобрена НМК
исторического факультета
протокол № 1 от 24 апреля 2024 г.

Ярославль

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины **«Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»** является формирование устойчивой системы знаний о современных методах управления музейной деятельностью; знание принципов маркетинга; особенности маркетингового подхода в музейной деятельности; видах музейной рекламы; представлений о художественном решении музейных экспозиций и выставок; роли художника и экспозиционера в музейном проектировании; основных принципах проектирования экспозиций и выставок.

Образовательные задачи данной дисциплины включают в себя формирование у магистрантов понимания о междисциплинарном подходе к проблеме продвижения проектов и программ в региональных музеях; о специфике создания экспозиций и выставок, а также представления о современных маркетинговых стратегиях в музеях

По завершении изучения дисциплины магистранты должны понимать основные проблемы и свободно ориентироваться в теоретических основах современной музеологии; владеть понятийным аппаратом, характеризующим культурно-образовательную деятельность музеев; иметь глубокие знания в области развития и функционирования музейного дела в России.

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина **«Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»** является дисциплиной по выбору и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.

Дисциплина **«Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»** является логическим продолжением курса, посвященного актуальным проблемам музейной практики. Учитывая сложность и многоплановость данной проблематики, её изучение и преподавание должно базироваться на междисциплинарном подходе с возможностью привлечения теоретического и понятийного базиса культурологии, экономики, музеологии и других дисциплин.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины **«Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»**, могут использоваться при обучении на третьей ступени высшего образования – аспирантуре.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП магистратуры

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Формируемая компетенция (код и формулировка)	Индикатор достижения компетенции (код и формулировка)	Перечень планируемых результатов обучения
Профессиональные компетенции		
ПК-3. Способен представлять результаты исследования в различных формах	ИД-ПК-3.2. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в академических и профессиональных дискуссиях.	<p>Знать: принципы разработки современных экспозиций и выставок; особенности маркетингового подхода в музейной деятельности; виды музейной рекламы; роль художника и экспозиционера в музейном проектировании;</p> <p>Уметь: самостоятельно выполнять работу по созданию экспозиций и выставок внедрять современные подходы проектирования экспозиций и выставок.</p> <p>Владеть: Художественными приемами решения музейных экспозиций и выставок; навыками организации и проведения рекламных акций способностью к обучению новым методам маркетинговых исследований.</p>

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа.

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа						
			лекции	практические	лабораторные	консультации	аттестационные испытания	самостоятельная работа	
1	Музейный маркетинг	3	2	3		1		1	Контрольная работа 1
2	Реклама в музее	3	2	2				1	Контрольная работа 2
3	Становление и эволюция коллекционного экспонирования (XVII—XIX вв.)	3	2	3		1		2	Контрольная работа 3

4	Отечественная и зарубежная музейная практика второй половины XX века.	3	2	2		1		1	Контрольная работа 4
5	Типология музейных экспозиций	3	2	3				1	Контрольная работа 5
6	Факторы формирования экспозиции	3	2	2				2	Контрольная работа 6
7	Современная методика проектирования музейных экспозиций и выставок	3	2	3		1		1	Контрольная работа 7
8	Порядок проектирования музейной экспозиции	3	2	3				2	Контрольная работа 8
9	Современная выставочная деятельность	3	2	3		1		2	Контрольная работа 9
							0,3	11,7	зачет
	Всего		18	24		5	0,3	24,7	72

Содержание разделов дисциплины:

1. Музейный маркетинг

1. Понятие маркетинга.
2. Общие функции: аналитическая, производственная, сбытовая, управление и контроль.
3. Задачи и принципы маркетинга. особенности маркетингового подхода в музейной деятельности. маркетинговая работа в музее: функции, задачи, принципы.

2. Реклама в музее

1. Виды и типы рекламы.
2. Особенности рекламы в разных типах музеев.
3. Виды печатной рекламы. Электронная реклама.
4. Роль радио и телевидения в рекламировании музейного продукта.
5. Рекламные акции.

3. Становление и эволюция коллекционного экспонирования (XVII—XIX вв.)

1. Музейный дизайн в контексте культуры.
2. Архитектурно-декоративный принцип экспонирования в дворцовых музеях Европы и России.(17- 18 вв).
3. Немецкая архитектурная школа и музеи первой половины 19 в.
4. Архитектурны проекты Ф.Шинкеля и Лео фон Кленце.
5. Архитектурно-художественные концепции европейских национальных музеев второй половины 19 века.

4. Отечественная и зарубежная музейная практика второй половины XX века.

1. Концептуальное проектирование музеев и выставок. Мис ван дер Роэ. Франк Ллойд Райт. Оскар Нимейер.
2. Идея расширяющегося музея.
3. Проблема взаимодействия архитектуры и экспозиции в музеях 1970-х годов.
4. Принципы построения экспозиций 1980-х годов.
5. Разработка идеи художественного образа в музейной экспозиции.

6. Современная музейная инсталляция.
7. Тенденции дизайна в зарубежных и отечественных музеях в XXI веке
- 5. Типология музейных экспозиций**
 1. Коллекционная экспозиция. Три направления демонстрации музейных предметов в коллекционной экспозиции.
 2. Тематическая экспозиция. Принцип иллюстративности.
 3. Ансамблевая экспозиция. Мемориальные музеи. Краеведческие музеи. Ландшафтные экспозиции как вид ансамблевых..
 4. Художественно-образная экспозиция: принципы построения и содержание. Экспозиционный ансамбль: компоненты и факторы формирования.
- 6. Факторы формирования экспозиции**
 1. Размещения экспонатов в декоративной, систематической, комплексной и тематической экспозиции. Свойства предметов.
 2. Архитектурное и планировочное решение музейного интерьера. Размещение и художественное оформление экспонатов.
 3. Размеры экспозиционных залов. График движения посетителей в музейных залах..
 4. Предметы подлинники в экспозиции. Музейные посредники.
 5. Техническое эксплуатационное оборудование. Классификация оборудования.
 6. Освещение в музее. Оборудование фондохранилищ.
- 7. Современная методика проектирования музейных экспозиций и выставок**
 1. Основные этапы построения современной экспозиции.
 2. Методы построения экспозиции.
 3. Создание художественной концепции экспозиции.
 4. Экспозиционный проект как основа построения экспозиции.
 5. Вопросы рабочего проектирования. Реализация экспозиционного проекта.
- 8. Порядок проектирования музейной экспозиции**
 1. Принципы проектирования экспозиции: научная объективность, предметность, коммуникативность.
 2. Характеристика экспозиционных приемов.
 3. Методы проектирования: универсальный, систематический, ансамблевый, тематический, музейно-образный, образно-сюжетный.
 4. Особенности методов в разных типах музеев. Иозеф Бенеш и его систематизация методов построения экспозиции.
 5. Этапность создания экспозиционных проектов.
- 9. Современная выставочная деятельность**
 1. Выставка как этап создания нового музея.
 2. Роль выставки в актуализации коллекций.
 3. Система выставок как форма функционирования основных музейных экспозиций.
 4. Классификация выставок. Юбилейные, мемориальные, монографические выставки. Выездные и передвижные выставки.
 5. Языковые принципы классификации выставок.

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов.

Практическое (семинарское) занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний.

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине:

- программы Microsoft Office;
- Adobe Acrobat Reader.

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

1. Атоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT»: http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php.
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: <http://elibrary.ru/>.
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: <https://urait.ru/>.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), рекомендуемых для освоения дисциплины

а) основная литература

1. 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, 2024. — 365 с. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/541822>
2. Фомичев, В. И. Выставочное дело : учебник для вузов / В. И. Фомичев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 227 с. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/540004>

б) дополнительная литература

1. Комарова, Л. К. Основы выставочной деятельности : учебное пособие для вузов / Л. К. Комарова ; ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. // Образовательная платформа Юрайт — URL: <https://urait.ru/bcode/513640>
2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/535468>

в) ресурсы сети «Интернет»

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — URL: <http://elibrary.ru/>
2. Электронно-библиотечная система «Консультант Студента». — URL: <https://www.studentlibrary.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». — URL: <http://ebs.prospekt.org>
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт». — URL: <https://www.urait.ru/>
5. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ. — URL: http://www.lib.uniyl.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
6. Национальная электронная библиотека. — URL: <https://rusneb.ru/>

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.

Автор:

Доцент кафедры рекламы и связей с общественностью, к.и.н. _____ М.Д. Кербиков
(подпись)

**Приложение №1 к рабочей программе дисциплины
«Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»**

**Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине**

**1. Типовые контрольные задания и иные материалы,
используемые в процессе текущего контроля успеваемости
(проверка сформированности ПК-3, индикатор ИД-ПК-3.2)**

В качестве средств текущего контроля используются контрольные работы по одной из предложенных тем. Промежуточный контроль дает возможность выявить уровень профессиональной подготовки студента.

Темы контрольных работ:

1. Виды рекламы в музее
2. Реклама в разных типах музея
3. Архитектурные проекты Ф.Шинкеля и Лео фон Кленце.
4. Примеры взаимодействия архитектуры и экспозиции в музеях 1970-х годов.
5. Экспозиционный ансамбль: компоненты и факторы формирования в разных типах музеев
6. Создание художественной концепции экспозиции на примере западных и российских музеев
7. Характеристика экспозиционных приемов.
8. Современные подходы к классификации выставок
9. Выставки в музейном и внемузейном пространстве: общее и особенное.

Критерии оценки контрольной работы:

Оценки **«отлично»** заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется студентам, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать.

Оценка **«хорошо»** выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой.

На **«удовлетворительно»** оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда

студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

Список вопросов к зачету:

(проверка сформированности ПК-3, индикатор ИД-ПК-3.2)

1. Роль рекламы в современном музее
2. Типы рекламы и их эффективность
3. Специфика рекламы в разных типах музеев
4. Коллекционная систематическая экспозиция.
5. Тематическая экспозиция.
6. Ансамблевая экспозиция.
7. Художественно-образная экспозиция.
8. "Бумажное проектирование".
9. Позиция сторонников иллюстративно-тематического метода
10. Позиция сторонников музейно-образного метода
11. Экспонат в экспозиции
12. Экспозиционный комплекс
13. Архитектурно-художественное решение экспозиции
14. Свет в экспозиции
15. Цветовое решение экспозиций
16. Аудиовизуальные средства в экспозиции
17. Тексты в экспозиционном пространстве
18. Новые специальные музейные здания
19. Дизайнерское решение современных экспозиций
20. Выставочная деятельность
21. Экспозиции в исторической среде
22. Новые технологии музейного дизайна
23. Ведущие художники-экспозиционеры
24. Учет особенностей музейной коммуникации при проектировании экспозиций и выставок
25. "Музейный язык" как способ подачи информации
26. Экспозиция и зритель
27. Выставка как этап создания нового музея.
28. Юбилейные, мемориальные, монографические выставки.
29. Система выставок как форма функционирования основных музейных экспозиций.
30. Выездные и передвижные выставки.

3. Описание процедуры выставления оценки

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании освоения дисциплины магистранту выставляется оценка. Вид оценки определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом.

Оценка «зачет» выставляется магистранту, у которого каждая компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом уровне.

Оценка «незачтено» выставляется магистранту, у которого хотя бы одна компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на пороговом уровне.

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины «Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности»

Методические указания для магистрантов по освоению дисциплины

Дисциплина «Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности» связана с курсом «Актуальные проблемы музейной практики». Задачей курса является выработка у магистрантов навыков работы с современной исследовательской литературой, отражающей изучение различных аспектов деятельности музеев по сохранению культурного и природного наследия России, формирование представлений и навыков работы по организации рекламных мероприятий и продвижении музейных проектов, а также формирования навыков и подходов к созданию современных выставок и экспозиций.

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Реклама и дизайн в музейно-выставочной деятельности» являются практические занятия, в ходе которых магистранты должны выполнить в ходе самостоятельной подготовки контрольные работы и представить их в ходе занятий сравнивая индивидуальные подходы к предлагаемым проблемам.

В ходе самостоятельной подготовки магистрантам следует уделить внимание дискуссионным аспектам современных исследований, представить свою точку зрения на предлагаемый сюжет.

В конце обучения магистранты сдают зачет, который проводится по указанному выше списку вопросов. Зачет выставляется по итогам устного ответа на два вопроса и краткого собеседования по результатам контрольных работ.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную и учебно-методическую литературу, доступную в библиотеке ЯрГУ им. П.Г. Демидова. К таким можно отнести следующие издания:

1. 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, 2024. — 365 с. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/541822>
2. Фомичев, В. И. Выставочное дело : учебник для вузов / В. И. Фомичев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 227 с. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/540004>

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр интернет-ресурсов:

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (www.urait.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.).

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать:

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы,

просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации.

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю.

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность»

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный кабинет.