

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Экспозиционное проектирование

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В.Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу.

ПК-1 Способен руководить деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 4.1 Разрабатывает концепцию творческого мероприятия с учетом авторских и смежных прав других субъектов

ИОПК 4.2 Готовит заявки на участие в конкурсах, выставках, фестивалях с учетом специфики организации творческих мероприятий

ИОПК 4.3 Способен проектировать пространства культурных событий с учетом свойств и возможностей материалов, техник и технологий

ИПК 1.1 Распределяет и координирует работы по созданию дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации среди членов творческого коллектива

ИПК 1.2 Организует работу с заказчиком, сторонними исполнителями, привлекаемыми к разработке дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации

ИПК 1.3 Организует выставочные дизайн-проекты с оформлением требуемой для этого документации

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить понятийный аппарат выставочной деятельности и ее теоретические основы и методы, категории и концепции, связанные с проектированием в социокультурной сфере;

- Научиться применять понятийный аппарат выставочной деятельности и критически использовать методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности – разработке научных концепций экспозиций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Третий семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Методология проектирования», «Дизайн в современном обществе», «Информационные технологии в творческой и проектной деятельности», «Практики современного искусства».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-практические занятия: 40 ч.

в том числе практическая подготовка: 40 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Экспозиционные материалы

Введение. Экспозиционные материалы. Функции музейного предмета. Группы предметов: музейные предметы, воспроизведения музейных предметов и внemузейных объектов, научно-вспомогательные материалы, динамичные материалы (кино-, фоно- и фото-материалы), текстовые материалы экспозиции. Свойства музейного предмета:

информационность, информационный потенциал, экспрессивность, аттрактивность, репрезентативность, ассоциативность, мемориальность. 3 уровня мемориальности вещей (с точки зрения Т.П. Полякова). Предмет как знаковая система. Значимость предмета.

Классификация воспроизведения музейных предметов и внemузейных объектов: Копия. Реконструкция. Муляж. Репродукция. Новодел. Макет. Модель. Голограмма. Слепок. Подделка или фальсификация. Тексты в экспозиции. Заглавный текст. Ведущий текст. Пояснительный текст. Этикетка. Этикетаж. Указатели. Текстовые материалы

Тема 2. Помещение для экспозиции

Требования к выставочным зданиям, помещениям. Современные оптимальные соотношения деления музейных площадей. Требования к системам жизнеобеспечения: электропроводка, канализация, водопровод, средства связи и т.п.

Требования к микроклимату помещений: к влажности, температуре, уровню шума, требования к фильтрации воздуха. Допустимый уровень освещенности и перепадов контрастности освещения помещений, рекомендации по прямому или непрямому освещению, особенности крепления осветительных приборов, виды осветительных приборов. Пригодность месторасположения музея. Требования к рациональной планировки помещений.

Тема 3. Экспозиционное оборудование

Виды универсального экспозиционного оборудования. Современные технологии производства оборудования. Специальное, или уникальное, и универсальное оборудование. Основные функции экспозиционного оборудования: размещение экспозиционных материалов в пространстве, обеспечение сохранности, обеспечение безопасности.

Тема 4. Система подвески картин и оборудования. Освещение в экспозиции
Оборудование для подвеса. Его функции: подвешивание, сигнализация и подсветка. Допустимая нагрузка. Цвет и свет как активные и специфические компоненты архитектурно-художественного ансамбля. Правильный выбор освещения. Виды освещения: естественный дневной свет, потолочное освещение, точечное освещение внутри витрины, скользящий свет, «умное освещение». Осветительные приборы. Типы и виды осветительных приборов.

Тема 5. Основные типы современных выставочных экспозиций

Формы выставочных коммуникаций. Основные типы современных выставочных экспозиций: созерцательный, тематический, средовой, систематический, интерактивный,

прикладной.

Тема 6. Методы построения экспозиций

Основные методы экспонирования: систематический, или коллекционный метод, ансамблевый метод, ландшафтный метод, тематический, или иллюстративнотематический метод, музейно-образный метод (теоретическое определение в 1960–1980-е гг. Е. А. Розенблюном), сюжетно-образный, или художественно-мифологический метод, инсталляция (основоположник Марсель Дюшан), метод погружения, или субмерсия.

Тема 7. Проектирование выставочной экспозиции. Проектная документация

Составные части проектирования экспозиции являются: научное проектирование, в ходе которого разрабатываются основные идеи экспозиции и ее конкретное содержание; художественное проектирование, призванное обеспечить образное, пластическое воплощение темы; техническое и рабочее проектирование, фиксирующее место каждого экспоната, текста и технических средств. Научная концепция базовый документ выставочной экспозиции. Этапы научного проектирования: разработка научной концепции (НК), тематической структуры (ТС), тематико-структурного плана (ТСП) и тематикоэкспозиционного плана (ТЭП).

Тема 8. Техническое и рабочее проектирование выставочной экспозиции

Нормативные документы. Методика подготовки и проведения выставки.

Организационная структура управления выставкой. Основные функции выставочного комитета. Механизм проведения выставки. Три этапа подготовки проведения выставки. Работа со СМИ и интернет. Подготовка программы выставки. Составление плана работы по подготовке выставки рабочей группой и организатором выставки. Генеральное решение экспозиции. Эскизный проект. Технический и рабочий проект. Сценарий экспозиции. Маршрут в экспозиции. Монтаж. Рекламная компания. Подготовка экскурсоводов.

Тема 9. Создание мемориального музея. Музейная выставка

Группировка экспозиционных материалов. Экспозиционный комплекс. Экспозиционные акцентные центры. Ведущие предметы. Межпредметные связи. Первый, второй и скрытый план в экспозиции. Выставка «одного предмета». Комплектование мемориальных экспозиционных материалов. Экспозиционные пространства: мемориальное, историко-биографическое, история самого дома. Тенденция последних десятилетий – стремление сохранить следы всей длительной истории мемориального дома и раскрыть в экспозиции все периоды его существования.

Тема 10. Архитектурно-художественное проектирование

Художник/дизайнер в музее. Требования к пространственному решению экспозиции. Появление новых подходов в экспозиционной работе. Образность в музейной экспозиции. Требования к пространственному решению экспозиции. Требования эргономики, физической и когнитивной. Уровень освещенности. Три этапа художественного проектирования. Художественно-исполнительские работы. Монтажные листы.

Тема 11. Принципы построения экспозиций исторических музеев

Принцип научной объективности. Принцип историзма. Принцип предметности.

Принцип доходчивости и универсальности. Глобальные функции по отражению исторического процесса, конкретных исторических событий и явлений. Н.Ф. Федоров о назначении музея как хранилища памяти о прошлом, «храма поминовения, а не осуждения».

Тема 12. Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции

Обработка музейных предметов перед выдачей для экспонирования. Оптимальные параметры музеиного микроклимата для органических материалов. Требования к витринам. Микроорганизмы как разрушители экспонатов (плесень, грибки, бактерии). Насекомые. Грызуны. Методы борьбы. Меры профилактики. Экспозиционное

освещение.Монтаж предметов из кожи, ткани, кости, керамики, стекла, археологического металла, предметов нумизматики, оружия, фото, бумаги, пергамента, книг, масляной живописи, темперной живописи.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнения проектных домашних заданий и устных сообщений по экспозиционной деятельности, включая перспективы собственной практики и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в третьем семестре проводится в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Продолжительность экзамена 1,5 часа. Первый вопрос касается терминологии курса. Второй вопрос относится к построению выставочной экспозиции. Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» ставится за полный структурированный развернутый ответ на два вопроса; «хорошо» – за не полный, но структурированный ответ на два вопроса; «удовлетворительно» – за общий, но не структурированный ответ на два вопроса; «неудовлетворительно» – за фрагментарный ответ, либо отсутствие ответа на два вопроса. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине: вопросы к экзамену, тестовые задания, формы для выполнения домашних самостоятельных работ, требования к выполнению творческого проекта.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Майстровская М. Т. Музей как объект культуры : искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская ; [Моск. гос. худож.-промышлен. акад. им. С. Г. Строганова]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2016. - 678, [1] с.: ил.
2. Сизова И.А. Музей и массовые открытые онлайн курсы // Вопросы музеологии. 2016. № 1 (13). С. 97-104.
3. Дементьев А.Д. Нематериальное культурное наследие в современных условиях // Этюды культуры-2016: Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 21 апреля 2016 г. / под ред. Э.И. Черняка. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 454 – 463
4. Матющенко О.И. Музеи томских университетов: опыт проектирования и создания экспозиций // Музеи учебных и научных заведений: история, вклад в сферы знания и образования: Сборник научных трудов / Отв. ред. Г.М. Патрушева, Н.А. Томилов. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. – С. 160-165.
5. Матющенко О.И. Музей Гражданской войны в Асиновском районе: участие музеологов ТГУ в создании экспозиции и деятельности музея // Мировое культурное наследие и музеи: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / отв. ред. И.А. Сизова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. С.82-90.

б) дополнительная литература:

1. Основы музееведения. Отв. ред. Шулепова Э.А. М., 2013.
2. Сотникова СИ. Музеология. Изд-во Дрофа. 2010.
3. Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции. Материалы семинара «Принципы монтажа и обеспечения сохранности музейных предметов». Методическое пособие. М., 2007.136 с. (библиотека кафедры)
4. Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей?» — 2. 2003.
5. Чуклина Т.И.. Метод погружения как актуальный метод построения музейной экспозиции... [Место защиты: С.-Петербург. гос. ун-т] Санкт-Петербург, 2011. Автореферат канд. дисс. // <http://www.disscat.com/content/metod-pogruzheniya-kak-aktyualnyi-metod-postroeniya-muzeinoi-ekspositsii>
6. Словарь музейных терминов: учеб.-метод. пособие / сост. О.И. Захарова. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013.
7. Элам Кимберли «Геометрия дизайна. Пропорции и композиция», 2012, издательство: Питер.
8. Дональд А. Норманн. Дизайн привычных вещей, 2006, М.: Вильямс
9. Декоративная композиция: Учебное пособие для студ. вузов по спец. «Изобразительное искусство». Ростов на/Д: Феникс, 2008.
10. Макетирование : Учебное пособие для учащихся художественных училищ.- М.: Архитектура-С, 2004.
11. Соловьев С.А. «Перспектива» Учебник для вузов. Издательство «Просвещение», 1981 г.
12. Maia Francisco «Сборник материалов по современному графическому дизайну» Sourcebook of contemporary graphic design, изд. Collins Design,
13. Матющенко О.И. Методы работы с историческими источниками в условиях музейной экспозиции, или Неожиданные повороты в судьбе экспозиционера. // Труды ТОКМ: Сб. статей / Отв. ред. Л.И. Боженко. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Т. XII. 274с. С. 77-81.
14. Матющенко О.И. Нарымский музей: время становления // Труды ТОКМ : Сб. статей / Отв. ред. Я.А. Яковлев. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Т.XI. 262с. С.240-247.
15. Матющенко О.И. Воссоздание нарымской экспозиции или Новая жизнь провинциального музея // Электронный век и музеи: Материалы международной научной конференции и заседания Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев при Министерстве культуры РФ «Роль научных исследований в модернизации фондовой и экспозиционной деятельности историко – краеведческих музеев», посвященных 125 – летию Омского государственного историко – краеведческого музея. – Омск, 2003. Часть 1. 386 с. С. 235 – 241.
16. Матющенко О.И. Как мы строили экспозицию в Нарымском музее (из дневника командированного) // Труды Томского областного краеведческого музея: Сб. статей / Отв. ред. Я.А. Яковлев. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. Т.XIII. 242с. С.226-237.
17. Матющенко О.И., Василькова М.А. Музей истории высшего учебного заведения: необходимость новых экспозиционных решений // Томские музеи: Сборник документов и статей / Под ред. С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняка. – Томск: Изд-во Том. ун-та,

2010. 232 с. с.193-213. В соавторстве с М.А. Васильковой.
18. Матющенко О.И. Нарымский музей как зеркало перемен в российской действительности, или приключения музеиного предмета // Труды Томского областного краеведческого музея: Сб. статей / Под редакцией Н.М. Тайлашевой (отв. ред.), В.М.
- Кулемзина, Е.А. Андреевой, А.И. Бобровой. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. Т. XVI. 392 с. с.317-322.
19. Матющенко О.И. Нарымский музей политической ссылки // Томские музеи. Краеведческий музей им. М.Б. Шатилова. Муниципальные музеи: Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской области» / Под. ред. Э.И. Черняка.
- Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С.348-356.
- Матющенко О.И., Василькова М.А. Музей науки и техники в Томске: предложения по концептуальному решению экспозиции // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2014. – № 3 (15). – С. 92–99. в) ресурсы сети Интернет:
- Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс].
- URL: <http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?31> (дата обращения: 30.01.2019)
- Методические рекомендации по организации выставочной деятельности в малых и средних городах субъектов Российской Федерации. Приложение к Письму заместителя
- Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой от 20 июня 2013 г.
- URL: <http://lenoblmus.ru/upload/iblock/c91/c91bf41c6339ea8dd010e20330efbbb9.pdf> (дата обращения 30.01.2019)
- Музейное дело России. Под ред. Каулен М.Е. (ответственный редактор), Коссовой И.М., Сундиевой А.А. - М.: Издательство «ВК», 2003. 614 с. //
- URL: <http://www.studfiles.ru/preview/6188142/page:16/> (дата обращения 12.01.2019)
- Музейное оборудование. Витрины URL: <http://www.borey.org/index.php> (дата обращения 30.01.2019)
- Крупская Н.К. Музей на фронте классовой борьбы и советского строительства. 1930 г. // Библиотечное дело. Избы-читальни. Клубные учреждении. Музеи //
- URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/K/krupskaya-nadezhda-konstantinovna/bibliotechnoe-delo-izbichitaljni-klubnie-uchrezhdenii-muzei> (дата обращения 30.01.2019)
- Рекомендации по проектированию музеев. Для проектировщиков, сотрудников музеев , художников, инженеров и студентов. Разработаны ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева.
- М., «Стройиздат», 1988. //
- URL: <http://www.gosthelp.ru/text/Rekomendaciip107.html> (дата обращения 15.01.2019)
- Матющенко О.И. «Сибирская усадьба Н.А. Лампакова» как туристический ресурс Томской области // Байкальские встречи -VIII: Историко-культурное наследие региона как фактор социально-экономического развития: Материалы международной научнопрактической конференции / Отв. ред. Р.И. Пшеничникова. - Улан-Удэ: Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. – С. 452-454.
- URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30144752>
- Матющенко О.И. Разработка научного проекта экспозиции: учебно-методическое

пособие. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. –

72 с. URL:
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vtls:000627887/SOURCE1>
МООК
Матющенко О.И., Василькова М.А., Сизова И.А. Эксподизайн: проектирование музеиной экспозиции в диалогах дизайнера и музеолога. Массовый открытый онлайн-курс
для платформы Coursera – Томск: Томский государственный университет, 2018.
URL: <https://www.coursera.org/learn/ekspodizayn>

в) ресурсы сети Интернет:

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.
<http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Бобков Станислав Павлович, старший преподаватель ТГУ, ИИК, Кафедры дизайна.