

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра Социально-культурного сервиса и туризма

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания для студентов
специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм»
гуманитарного факультета, блок дисциплин ОПД

Форма обучения очная

Вологда 2011

УДК

Организация музейно-выставочной деятельности: методические указания, планы семинарских занятий, библиографический список для студентов гуманитарного факультета очной формы обучения специальностей 100103 – Вологда: ВоГТУ, 2010. – 38 с.

Методические указания по дисциплине «Организация музейно-выставочной деятельности» для студентов очной формы обучения составлены в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста по циклу «Дисциплины специальности» (февраль 2000г.) с целью оказания помощи в организации самостоятельной работы при изучении курса.

Методические указания предназначены студентам очной формы обучения специальностей ВоГТУ.

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГТУ

Составитель:

доцент кафедры СКСиТ, кандидат культурологии *Л.А. Якушева*

Рецензент:

доцент ВГПУ, кандидат искусствоведения *Е.В. Юшкова*

Пояснительная записка

Учебный курс «Основы музейно-выставочной деятельности» читается для студентов гуманитарного факультета ВоГТУ, обучающихся по специальности «социокультурный сервис и туризм».

Целью курса является теоретическая и методическая подготовка студентов к практической деятельности в музеях различного профиля.

Основными задачами курса являются:

- освоение теоретического музееведения: теории документирования, тезаврирования, коммуникации;
- ознакомление с причинами возникновения и историей существования музеев;
- моделирование отдельных направлений работы музея, разработка концепции музея;
- формирование навыков работы с музейными предметами;
- освоение принципов построения музейной экспозиции;
- аналитическая оценка различных форм деятельности современного музея.

Особенностью курса является его интеграционный, модульный и информационный подход к материалу. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (*общекультурные и профессиональные* компетенции):

- ОК-1: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации;
- ОК-2: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- ОК-7: умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- ОК-8: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- ОК-9: использование основных положений и методов социальных, гуманитарных наук при решении профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- ОК-11: способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

- ПК-1: владение теоретическими основами и методами прикладной культурологии и музееведения, категориями и концепциями, связанными с документированием, тезаврированием и музейной коммуникацией; способность применять и критически использовать методы современной науки музееологии в профессиональной деятельности и социальной практике;

- ПК-2: способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;

- ПК-4: готовность к использованию современного знания о музееологии и ведущих направлений современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленческой работе;

- ПК-7: способность критически переосмысливать накопленный опыт; изменять при необходимости профиль профессиональной деятельности;

- ПК-9: способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических, экономических параметров; готовность использовать современные информационные технологии при разработке новых культурных продуктов;

- ПК-11: способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-консультационной работе.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

- специфические особенности музея как социального института;
- историю развития музейного дела в России и за рубежом;
- принципы построения экспозиции;
- специфику менеджмента и маркетинга в музейном деле.

Уметь:

- давать экспертную оценку различных форм деятельности музеев
- анализировать формы образовательной деятельности музеев;
- разрабатывать концепцию музея, «сценарную» (содержательную) часть экспозиции.
- применять современные инновационные технологии в музейной практике.

Владеть:

- понятийным аппаратом музееведения;
- методологией работы с источниками, музейным предметом;
- навыками тезаврирования музейных экспонатов;
- образовательными технологиями, педагогическими методами и приемами (для организации практической образовательной деятельности музея)

Содержание курса лекций

Тема 1. Музееведение и музейное дело

Подходы к рассмотрению музееведения: 1) это – самостоятельная дисциплина, 2) теория и методика музейной работы, 3) сумма технических и методических приемов (З. Странский). Общее и специальное музееведение (по Й Неуступному). «Музейное» познание окружающей действительности и предмет музеологии. Институциональный подход к определению предмета научного знания (музей как социальный институт); предметный подход (предметом музеологии является музейный предмет); функциональный подход (в основе – социокультурные функции музея); комплексный подход (музееведение как наука о познании музейности). Теоретическая и прикладная музеология. Теоретический блок: метамузеология, теория документирования, теория тезаврирования, теория коммуникации. Организация и управление музейной деятельностью.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие признаки музееведения как науки вы можете назвать?
2. Что такое музейность?
3. Что является предметом исследования науки музеологии?
4. Как соотносится теоретическое и прикладное музееведение?

Тема 2. Музей как социокультурное явление

Этимология слова «музей». Музей как культурный центр и социальный инструмент (Э.Александр) Вопрос о сущности и генезисе музеев. Теории происхождения музеев: субъективно-эстетическая, биологическая, филологическая (стремление к образцу), идеалистическая (теория ухода от действительности) и социальная.

Музей как полифункциональный социокультурный институт. Вторая половина XX века и новации, кардинально изменившие музейное дело: деидеологизация всех сфер жизни, музеефикация феноменов низовой

культуры, обращение к человеку как главной фигуре музейной коммуникации, принципы «мягкой» музеефикации.

Музей как сокровищница, лаборатория, хранилище, «машина времени», «театр культуры»

Вопросы для самоконтроля:

1. Как процессы, происходящие в обществе, влияли (влияют) на развитие музеев?
2. Какие факторы влияют на существование музеев?
3. Как ученые объясняют происхождение музеев? (укажите теории)
4. Музей это... (продолжите и поразмышляйте)

Тема 3. Предпосылки появления музеев. Музейная коллекция и музейное собрание

Интерес человека к собиранию и сохранению свидетельств, отражающих эволюцию окружающего мира. Специфическое музейное отношение к действительности. Мотивация собирательства по Э.Александреру: потребность физической безопасности, элемент социального различия, любовь к вещам, потребность оставить о себе память. Наличие интеллектуального пространства и «публичность» как условия возникновения музеев.

Зарождение музейного коллекционирования. Традиция собирания и источники пополнения коллекций. Сокральная и презентативная функции коллекций. Афинский Ликей. Деятельность Аристотеля и Теофраста (IV в до н.э.) Мусейон эпохи Птолемея I (III в. до н.э.). Пинакотеки и глиптотеки. Коллекционеры и меценаты.

Дворцовые музеи Италии XVI-XVII вв. Музей Уффици и реализация идеи постоянной экспозиции. Оружейные комнаты светских правителей Европы и музеи церковных иерархов (ватиканская библиотека Николая V и антиквариум Юлиана II, университетские музеи. Копенгагенский университетский музей (1626) и Эшмолианский музей в Англии (1683).

Анатомические театры. Причины появления музеев: интерес к античному наследию, иным культурам, экзотике, естественнонаучным знаниям. Музейные коллекции как вид «высокого досуга» (интеллектуальной деятельности).

Кунсткамера Петра I: ботаническая и зоологическая коллекция амстердамского аптекаря Себы, коллекция минералов, янтаря и драгоценных камней доктора Готвальда (Данциг, Германия); анатомическая коллекция амстердамского анатома Рюйша. Указы Петра I, направленные на организацию регулярного комплектования Кунсткамеры на плановой основе. Академические экспедиции. Профильные академические музеи и фонды.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы мотивы собирательства?
2. Какие формы прамузея вы знаете?
3. Почему публичность является важным фактором развития музея?
4. Каковы основные мотивы создания музейных коллекций в России?

Тема 4. Музейный предмет, его свойства и функции

Музейный предмет как основа любой музейной коллекции. Подлинность (аутентичность) и культурно-историческая ценность вещи, ее атрибутивность и информационный потенциал. Типичное и уникальное в репрезентативной характеристике предмета. Аттрактивность (способность привлекать внимание) и ассоциативность музейных предметов.

Влияние музейных предметов на интеллектуальную, нравственную и эмоциональную сферы личности. Научно-информационная,

образовательная, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая функции музейного предмета. Возможность воссоздания в музейном пространстве модели действительности в ее художественно-научном модусе, введение дополнительной /новой доказательной, достоверной информации об избранной эпохе, явлении, феномене.

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем отличается музейный предмет от бытовой вещи?
2. Вспомните, какой самый необычный музейный предмет вы встречали?
Почему он вам запомнился?
3. Назовите свойства музейного предмета.
4. В чем проявляются функции музейного предмета?

Тема 5. Музей как учреждение культуры

Классификации музеев. Зависимость деятельности музеев от масштаба коллекций, типа, вида и профиля музея. Типология по общественному назначению: научные, учебные, публичные (Ф. Шмит) научно-исследовательские, научно-просветительские, учебные (БСЭ). Классификация музеев по административному (видовому) и профильному признаку. Различия музеев по уровню их профессиональной деятельности: государственные, общественные и частные музеи (видовая разновидность). Содержательное многообразие деятельности музеев, специализация коллекций. Исторические, художественные, искусствоведческие, литературные, естественнонаучные, архитектурные, технические, отраслевые и комплексные музеи.

Музей как центр научного документирования региона, исследовательской, образовательно-воспитательной деятельности, место интеллектуального отдыха. Специфика деятельности музеев региона и области.

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите место музея в социокультурном пространстве города.
2. Какие виды музеев вы знаете?
3. По какому признаку определяется типология музеев?
4. В чем отличие деятельности государственного и частного музеев?
5. Что определяет профильную классификацию музеев?

6. С какими видами деятельности городских музеев вы сталкивались?

Тема 6. Теоретический базис деятельности музея

Теория документирования. Понятие «документ». Документирование как процесс, в ходе которого выявляются объекты музейного значения. Принципы музееведческого отбора: ценностная ориентация, историческая обусловленность, объективность. комплексность. Интегративный подход к документированию.

Тезаврирование. Исследование ценностных показателей, учет (классификация, систематизация и интерпретация) и охрана музейных предметов.

Теория музейной коммуникации. Понятия: «коммуникации», «язык вещи», «язык музея» (по Н.А.Никишину) Условия успешной коммуникации: 1) способность посетителя понимать «язык вещи», 2) способность организаторов экспозиции выстраивать с помощью произведений (предметов) особые вербальные пространственные высказывания. Музейная экспозиция как знаковая система (Ю. Ромедер). Визуальный, тактильный, звуковой каналы восприятия. Электронная коммуникация.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что является целью музейного документирования?
2. Что такое «музейность» предмета?
3. Назовите процедуры тезаврирования
4. В чем и как проявляется музейная коммуникация?

Тема 7. Научно-исследовательская работа в музее

Специфика научно-исследовательской работы в музее: многоаспектное изучение музейного предмета и его первичной среды бытования, его места в музейных фондах, а также особенностей его взаимодействия с посетителем.

Научная концепция музея как специфический документ, включающий аналитическую информацию, теоретическую разработку и план практических действий.

Социологические методы исследования в современном музееведении. Метод наблюдения: целенаправленное, непосредственное восприятие определенной ситуации (события), а также регистрация результатов этого события в соответствующих документах. Виды наблюдения и их особенности: лабораторное/полевое (по способу организации), структурированное/бесструктурное (по степени формализованности), включённое/невключённое (по степени включенности наблюдателя). Действия исследователя: разработка программы наблюдения, выбор формы фиксации наблюдений. Карточка наблюдений (структурированное наблюдение), дневниковые записи (бесструктурное наблюдение) с четким разграничением «естественного текста» и собственных интерпретаций. Этика исследователя.

Виды анализа документов в классическом социологическом исследовании. Неформализованный анализ (основан на «понимающем» восприятии текста, на субъективном восприятии) Формализованный анализ и контент-анализ (КА) как его разновидность. КА – «объективное, систематическое, количественное описание явного содержания коммуникаций» (Б.Берельсон). Процедура КА: 1. Выделение смысловых единиц. 2. Определение единиц счета. 3. Определение способа количественной фиксации единиц счета. (Например, при анализе брачных объявлений отслеживаются: обобщенные группы по социальным и психофизическим признакам (1); индикаторы характеристик в тексте (2); повторяемость высказываний (3).

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите место научно-исследовательской деятельности в музее?
2. Что лежит в основе музейных исследований?

3. Какие основные направления научных исследований вы знаете?
4. Какие научные методы социологических исследований в рамках музейной деятельности вам известны?

Тема 8. Научно-фондовая работа

Документирование исторической действительности «для создания объективной картины жизни общества и природы на определенном историческом этапе их развития» как основная цель комплектования музейных коллекций. Задачи комплектования: выявление, приобретение подлинных памятников истории, культуры и природы; научная организация музейных предметов и включение их в информационный банк данных; сохранение культурных и природных ценностей и создание условий для их использования в интересах общества. Систематическое, тематическое и комплексное комплектование.

Правила комплектования: предмет должен обладать музейностью и представлять информативную ценность; приобретение представляет собой процедуру отбора не отдельных предметов, а комплексов (либо предмет должен сочетаться с другими музейными предметами, т.е. обладать комплексностью); предпочтение при отборе материала для музейного собрания отдается тем объектам, которые отсутствуют в музейном собрании. Музей должен приобретать «массовые» или типичные вещи, для создания особой атмосферы времени их бытования, с этой целью отбор сопровождается сбором подробных сведений о каждом предмете.

Формы музейного комплектования и их особенности: экспедиции, научные командировки, приобретение предметов через корреспондентскую сеть, приобретение предметов от организаций и частных лиц, отбор выставочных образцов и целевые заказы.

Научная организация музейных фондов, их разновидности и предназначение. Учетная деятельность музея. Фондовые информационные системы. Охрана и сохранение музейных объектов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите задачи и правила комплектования.
2. Что такое музейная коллекция? Музейное собрание?
3. Какие разновидности музейных фондов вы знаете?
4. В чем состоят задачи научной организации фондов?

Тема 9 Экспозиционно-выставочная деятельность музея

Музейная экспозиция как основная форма музейной коммуникации, научно-организованная совокупность музейных предметов. Образовательные и воспитательные цели экспозиционной деятельности. Общие принципы построения экспозиции: идейность, предметность, доходчивость и универсальность (Л.Шляхтина). Системный, хронологический, территориальный (топографический) принципы построения экспозиции (на примере академических музеев). Организационные проблемы музейно-выставочной деятельности, вкл.: объем экспозиции, количество представленного материала, правильный отбор экспонатов, соотношение подлинников и вспомогательного материала, использование аудиовизуальных средств.

Научная концепция музея – программный документ (обоснование деятельности музея), на базе которого строится работа по научному и художественному проектированию экспозиции. Этапы ТЭПа. Экспозиция как информативная система, ее структурное построение, целостность, обратная связь.

Экспозиция как пространственная среда. Экспонат-плоскость, экспонат-пространство, экспонат-объем. Своеобразие пластики, материальности, размера и формы музейных предметов в соотношении с пространством и ракурсом восприятия. Доминантный экспонат и его расположение. Художественно-образное построение и стилистическое единство музейных комплексов. «Музейное чудо» и специфика современного экспозиционного пространства.

Вопросы для самоконтроля:

1. По каким принципам строится музейная экспозиция?
2. Назовите основные этапы построения экспозиции.
3. Раскройте значение элементов, составляющих архитектурно-художественное оформление пространства музея.
4. Каковы особенности построения экспозиции художественного музея? (любого другого, по выбору)

Тема 10. Образовательная деятельность музея

Современная образовательная культуросообразная парадигма: «переход от идеи «образованного человека» – к идее «человека культуры» (В.С.Библер). Исторически сложившийся принцип «диалогичности» в работе музеев. Востребованность в современном обществе ценностного и информационного материала, сосредоточенного в музейном пространстве. Экспозиция как образовательное пространство, ее воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферы личности.

Образовательные задачи музейной педагогики: формирование ценностного отношения к предметной стороне действительности, развитие ассоциативного воображения, образного мышления, культурологического сознания, способности к самостоятельному суждению, творческой деятельности и самоанализу, естественной потребности к межкультурному диалогу.

Этапы образовательного процесса в музее (по Л. Шляхтиной): 1) накопление историко-культурного опыта, эмоциональных впечатлений в ходе «переживания» музейных предметов, чувственного опыта познания прошлой действительности, тактильных ощущений. 2) осознание музея как культурно-исторического феномена. Формирование образа музея в сознании. 3) осмысление музейного предмета, предполагающего сочетание чувства, разума и действия. На этом этапе создается предпосылка к диалогу с ушедшими культурными реальностями.

Направления музейно-педагогической деятельности: информирование, обучение (неформальность, добровольность), развитие творческих начал, общение, отдых. Формы музейной работы: лекции, семинары, консультации, музейные кружки и клубы. Нетрадиционные формы: хэппенинги, костюмированные экскурсии, акции «ночь в музее», «рождественский бал» и т.д. Методы осуществления практической деятельности: повествовательный, диалогический, сравнительно-сопоставительный (контраста), проблемный, игровой, театрализации. Условия эффективности музейно-педагогической деятельности: взаимодействие с образовательными учреждениями, систематичность, креативность, осуществление анализа обратной связи (наблюдение, тесты, интервью, анкеты, книга отзывов).

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите направления музейно-педагогической деятельности.
2. Какие формы взаимодействия с посетителем вам известны?
3. Что такое дифференцированный подход и каковы его принципы?
4. Каковы роль социологических исследований в музейно-педагогической работе?

Тема 11. Менеджмент и маркетинг в музейном деле

Музей и социально-экономические условия его существования. Управление и планирование деятельности музея. Некоммерческие проекты и фандрайзинговые технологии.

Музей как современный культурный центр. Спрос и предложение. Способы продвижения музея и его деятельности как «товара». Виды услуг, предлагаемых музеем. Эффективность рекламы и пиар-акций.

Целевая аудитория музея, способы изучения спроса и предложений. Применение маркетинговых технологий («завоевательные», «стимулирующие», «корпоративные» стратегии) для привлечения посетителей. Межмузейное сотрудничество, программы и партнерские проекты с другими учреждениями культуры. Коммуникационная среда

современного музея. Виртуальная реальность и ее возможности (интерактивные компьютерные программы, интернет-кафе, web-клубы и лаборатории)

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключаются функции музейного маркетинга?
2. Какова роль менеджера в музее?
3. Назовите технологии привлечения посетителей в музей.
4. Какие источники финансирования есть у музеев?
5. Какие формы рекламной деятельности музеев вам известны?

Практические занятия

Тема 1. Музеология как наука

1. Музейное дело как научное знание и учебная дисциплина
2. Музеология и смежные научные дисциплины.
3. Антропологический подход в музееведении.
4. Музеолог как специальность.
5. Основы профессиональной компетенции музеолога.

Литература:

1. Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с.
2. Хадсон, К. Влиятельные музеи: пер. с англ. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 196 с.
3. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил.
4. Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений / Т.Ю. Юренева. – М.: Академический проект, 2007. – 560 с.

Тема 2. Социокультурные функции музея

1. Институциональный подход к рассмотрению музея как учреждения.

2. Основные социокультурные функции музейной деятельности их характеристики:

2.1. Документирование. Доказательство посредством музейных предметов различных фактов, событий, явлений, происходивших в природе и обществе.

2.2. Образовательно-воспитательная функция. Использование информативных и экспрессивных возможностей музейных предметов в удовлетворении познавательных и культурных запросов общества.

2.3. Охранная и научно-исследовательская функции.

2.4. Диалогическая/ коммуникативная функция.

3. Формирование мировоззрения и системы ценностей, развитие творческой активности личности, обеспечение исторической преемственности посредством музейной среды.

Литература:

1. Сотникова, С.И. Музеология: учебное пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 190 с.
2. Музей и власть: Сборник статей в 2-х ч. Ч.1 / отв. ред. С.А. Каспаринская. – М.: НИИК, 1991. – 237 с.
3. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил.
4. Юренева, Т.Ю. Музей в мировой культуре / Т.Ю. Юренева. – М.: Русское слово, 2003. – 531 с.

Тема 3. Научная концепция музея

1. Предварительный этап.

1.1 Анализ исходных данных о социально-экономическом и культурном развитии региона.

1.2. Социально-демографические характеристики населения и динамика развития региона.

2. Разработка «идейного замысла» музея.

3. Составление плана, предусматривающего конкретные практические мероприятия.

Литература:

1. Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов / под ред. Г.К. Левыкина, В. Хербста. – М.: Высшая школа, 1988. – 430 с.
2. Музей-заповедник «Куликово поле»: концепция развития: сборник статей / отв. ред. П.М. Шульгин. – М.-Тула: РНИИ, 1999. – 150 с
3. Поляков, Т.П. Как делать музей: учебное пособие / Т.П. Поляков. – М.: РИК, 1996. – 253.
4. Сотникова С.И. Музеология: учебное пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с.

Тема 4. Классификация музеев. Современный эко-музей

1. Принципы классификаций музеев. Типы, виды, профили музеев.
2. Ж.А. Ривьер, Ю. де Варин о музеях нового типа. Эко-музеи.
3. Особенности, ресурсы и возможности эко-музеев (средовый музей).
4. Социальная миссия подобного музея и особенности его аудитории.
5. Эко-музеи на территории России (Соловки, Шушенское, Кижы и др.).

Задание: Привести примеры и выявить особенности работы средовых музеев.

Литература:

1. Музеи-заповедники. На пути к музею XXI в.: сборник научных трудов / отв. ред. Н.А. Никишин, О.Г.Севан. – М.: НИИК, 1991. – 237 с.
2. Сотникова, С.И. Музеология: учебное пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 190 с.
3. Сундиева, А.А. Деятельность музеев: музеи Российской Федерации на рубеже тысячелетий: аналитический обзор / А.А. Сундиева, М. Каулен, И. Чувилова. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – 104 с.
4. Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений / Т.Ю. Юренева. – М.: Академический проект, 2007. – 560 с.

Тема 5. Возникновение и развитие музейного дела.

1. Коллекционирование в период Античности.
2. Античное наследие в ренессансной культуре.
3. Культурная парадигма Возрождения и становление музейной науки.
4. Научное коллекционирование.
5. Академические музеи. Музей в университетском образовании.
6. Всемирно-известные музеи (охарактеризовать деятельность и выставочные фонды одного из зарубежных музеев).
7. «Новый музей»: поиск модели (концепции В.И. Вернадского, Н.Ф. Федорова, Дж. К. Дана, П.А. Флоренского)

Литература:

1. Губарева, М.В. 100 великих галерей и музеев / М.В. Губарева, Н.А. Ионина. – М.: Вече, 2005. – 458 с.
2. Кулен, М.Е. Музеи-храмы и музеи монастыри / М.Е. Кулен. – М.: Рипол-классик, 2005. – 766 с.
3. Низовский, А.Ю. Величайшие музеи мира / А.Ю. Низовский. – М.: Вече, 2008. – 396 с.
4. Музеи мира: Энциклопедия для детей / гл. ред. М.Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 183 с.
5. Музеи Рима. Галерея Боргезе / сост. З.Борисова. – М.: Изобразительное искусство, 1971. – 185 с.
6. 100 великих музеев мира / авт.-сост. Н.А. Ионина. – М.: Вече, 2005. – 508 с.
7. Museum of the Word / Ed. M. Zils. – Munchen: K.G. Sarer, 2000. – 817 p.

Тема 5 Музеи в России

1. Организация музейного дела в России.
2. Знаменитые коллекции и меценаты.

3. Характеристика деятельности одного из музеев (место нахождения, тип, вид и профиль музея, история создания, концепция развития, особенности научной и экспозиционной деятельности, интересные экспонаты, выставочная деятельность, особенности работы с посетителями, режим работы).

Литература:

1. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: альбом / Авт.-сост. И.А.Антонова. – М.: Советский художник, 1989. – 349 с.
2. Песков, О.В. Сокровища Москвы: путеводитель по музеям / О.В. Песков. – М.: Материк, 1997. – 190 с.
3. Сидорова, В.И. Музеи Ленинграда: справочник / В.И.Сидорова. – Л.: Лениздат, 1982. – 128 с.
4. Фролов, А.И. Московские музеи / А.И. Фролов. – М.: Муравей, 1999. – 375 с.

Тема 7. Детский музей

1. Возникновение детских музеев.
  - 1.1. Цели, образовательные задачи.
  - 1.2. Деятельность педагогического общества «Сетлемент» (1905-1908) и музея «Детский труд».
2. Детские музеи в 20-е годы XX века.
  - 3.1. Музей игрушки Н.Д. Бертрама (1918)
  - 3.2. Концепция детского музея А.У. Зеленко (метод тактильного познания)
  - 3.3. Ф.И. Шмит и харьковский Музей детского творчества.
4. Современные зарубежные и отечественные детские музеи.
5. Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и его реализация.

Литература:

1. Макарова, Н.Г. Детские музеи в России и за рубежом / Н.Г. Макарова, Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич. – М.: Открытое общество, 2001. – 128 с.
2. Медведева, Е.Б. Музей для детей: специфика феномена, особенности деятельности //режим доступа: http://www.museum.nnov.ru/unn/managfs/index.phtml?id=8009_21
3. Пономарева, В. Детские музеи: где найти, что увидеть? //режим доступа: <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-30519/>
4. Российская музейная энциклопедия: [В 2 т.] / отв. ред. В.Л.Янин. – М.: Прогресс: Рипол классик, 2001.

Тема 8. Научно-фондовая работа музея

1.1. Задачи и научные принципы комплектования (комплексность, историзм, объективность)

1. Современные тенденции в комплектовании источниковой базы музея.

1.1. Географическое расширение сферы документирования

1.2. Тематическое расширение документирования.

1.3. Комплексное документирование (создание музеев с одновременной музеефикацией окружающей территории)

2. Научная организация музейных фондов и ее задачи.

3. Виды музейных фондов и их характеристика

3.1. Основной фонд.

3.1.1. Коллекционный фонд. (фонд уникальных и типовых предметов)

3.1.2. Дублетный фонд.

3.2. Обменный фонд (фонд непрофильных предметов и излишних дублетных экземпляров).

3.3. Фонд научно-вспомогательных материалов.

Литература:

1. Атрибуция музейного памятника: справочник / под ред. И.В. Дубова. – СПб.: Лань, 1999. – 346 с.
2. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: сборник статей / науч. ред. и сост. Л.В. Лашкевич. – М.: НИИК, 1981. – 144 с.
3. Зузыкина, Н.С. соби́рание краеведческими музеями памятников культуры и быта современного крестьянства / Н.С. Зузыкина. – М.: НИИ музееведения, 1968. – 75 с.
4. Музей и современность: комплектование музейных коллекций / сост. и науч. ред. Ф.Л. Курлат. – М.: НИИК, 1982. – 140 с.
5. Музей и современность: сборник статей / науч. ред. А. Тимрот. – М.: НИИК, 1975. – 263 с.
6. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учеб. пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил.

Тема 9. Система хранения музейных фондов.

1. Режимы хранения фондов (температурно-влажностный, защита от загрязнителей воздуха, световой режим, биологический режим, защита от механических повреждений).
2. Защита фондов в экстремальных ситуациях.
3. Консервация и реставрация музейных предметов.
4. Особенности хранения музейных предметов в экспозиции и в фондохранилище.

Литература:

1. Музейное хранение художественных ценностей: практическое пособие / Р.А. Девина, А.В. Бредняков, Л.И. Душкина [и др.]. – М.: НИИ реставрации, 1995. – 204 с.
2. Биологические вредители музейных художественных ценностей и борьба с ними: методические рекомендации / М.: ВНИИР, 1991. – 86 с.
3. Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений / Т.Ю. Юренева. – М.: Академический проект, 2007. – 560 с.

Тема 10. Музейная выставка

1. Особенности экспозиционно-выставочной работы.

2. Виды выставок.

2.1. постоянные и временные

2.2. стационарные и передвижные

2.3. тематические, фондовые, отчетные.

3. Роль выставок в деятельности музеев.

Литература:

1. Гусев, Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебное пособие / Э.В. Гусев, В.А. Прокудин [и др.]. М.: Дашков и К, 2005. – 514 с.
2. Искусство музейной экспозиции. Современные тенденции архитектурно-художественных решений: сборник статей / отв. ред. А.Д. Тимрот. – М: НИИК, 1982. – 120 с.
3. Ковригина, В.М. Некоторые вопросы совершенствования организации музейной деятельности: учебное пособие / В.М. Ковригина. – М.: ИПРИКТ, 1999. – 71 с.
4. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие для вузов / под ред. Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 288 с.
5. Петелин, В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для вузов – В.Г. Петелин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 447 с.: ил.
6. Построение экспозиций. Les exposition temporaries itinerantes – Paris: Vnesco, 1965. – 135 p.
7. Поляков, Т.П. Как делать музей: учебное пособие / Т.П. Поляков. – М.: РИК, 1996. – 253.

Тема 11 Музейная педагогика.

1. Цели, задачи образовательной деятельности музея.

2. Этапы образовательной деятельности.

3. Музейная аудитория. Категории и типы.

4. Направления музейно-педагогической деятельности и их характеристики (информирование, обучение, творческое развитие, общение, отдых.

5. Формы работы с посетителями.

Задание: разработать предложения по реализации проекта, праздника, мероприятия для проведения в музее (либо – фрагмент сценария)

Литература:

1. Воспитание подрастающего поколения в музее: Теория, методика, практика: сборник научных трудов / отв. ред. Е.Г. Ванслова. – М.: НИИК, 1989. – 171 с.
2. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Т.А. Кудриной. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
3. Музейная педагогика. Из опыта методической работы: сборник статей / под ред. А.Н. Морозовой, О.В.Мельниковой. – М.: Сфера, 2006. – 415 с.
4. Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с.
5. Панкратова, Т.Н. Занятия и сценарии с элементами педагогики для младших школьников: учебно-методическое пособие / Т.Н. Панкратова, Т.В. Чумалова. – М.: Владдос, 2000. – 158 с.
6. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил.

Тема 12. Музейная экскурсия

1. Организационные вопросы музейного экскурсоведения.
2. Принцип сценарности на этапе ТЭП (тематико-экспозиционного планирования) и в процессе его реализации.
3. Методика и практика проведения экскурсии.
4. Профессиональное мастерство экскурсовода.

Литература:

1. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение / Б.В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с.
2. Ковригина, В.М. Некоторые вопросы совершенствования организации музейной деятельности: учебное пособие / В.М. Ковригина. – М.: ИПРИКТ, 1999. – 71 с.
3. Кулаев, К.В. Экскурсионная деятельность: теоретические и методологические основы / К.В. Кулаев. – М.: Турист, 2004. – 96 с.
4. Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с.
5. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: сборник научных трудов / отв. ред. В.Ю. Дукельский. – М.: НИИК, 1989. – 221 с.
6. Тельчанов, А.Д. Основы музейного дела: Введение в специальность: курс лекций / А.Д. Тельчанов. – М.: Омега-Л, 2005. – 179 с.

Список терминов: ассоциация, атрибуция, аттрактивность, выставка, документоведение, дублетный фонд, ИКОМ, интерпретация, информативность, классификация, климатология, музейная коллекция, комплектование, консервация, метамузеология, музееведение, музей, музейное дело, музейность, музейный предмет, репрезентативность, реставрация, среда (музейная), фондовая работа, экскурсия, экспозиция, экспрессивность.

Список литературы по курсу

Обязательная литература:

1. Гусев, Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебное пособие / Э.В. Гусев, В.А. Прокудин [и др.]. – М.: Дашков и К, 2005. – 514 с.

2. Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле: учеб. пособие: пер. с англ. / Б. Лорд. – М.: Логос, 2002. – 255 с.
3. Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов / под ред. Г.К. Левыкина, В. Хербста. – М.: Высшая школа, 1988. – 430 с.
4. Музеи мира: Энциклопедия для детей / гл. ред. М.Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 183 с.
5. Музейное дело в России / отв. ред. М.Е. Каулен. – М.: ВК, 2005. – 615 с.
6. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учеб. пособие для вузов / под ред. Л.Е.Стровского. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 288 с.
7. Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с.
8. Петелин, В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для вузов – В.Г. Петелин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 447 с.: ил.
9. Поляков, Т.П. Как делать музей: учебное пособие / Т.П. Поляков. – М.: РИК, 1996. – 253.
10. Сотникова, С.И. Музеология: учебное пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 190 с.
11. Старикова, С.И. Музееведение: конспект лекций / С.И. Старикова. – М.: Приор, 2006. – 125 с.
12. Столяров, Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика: учеб. пособие для вузов / Б.А. Столяров. – М.: Высшая школа, 2004. – 215 с.
13. Тельчанов, А.Д. Основы музейного дела: Введение в специальность: курс лекций / А.Д. Тельчанов. – М.: Омега-Л, 2005. – 179 с.
14. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.: Лань, 2009. – 540 с.
15. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил.

16. Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений / Т.Ю. Юренева. – М.: Академический проект, 2007. – 560 с.
17. Юренева, Т.Ю. Музей в мировой культуре / Т.Ю. Юренева. – М.: Русское слово, 2003. – 531 с.
18. Российская музейная энциклопедия: [В 2 т.] / отв. ред. В.Л.Янин. – М.: Прогресс: Рипол классик, 2001.

Дополнительная литература:

1. Атрибуция музейного памятника: справочник / под ред. И.В. Дубова. – СПб.: Лань, 1999. – 346 с.
2. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: сборник статей / науч. ред. и сост. Л.В. Лашкевич. – М.: НИИК, 1981. – 144 с.
3. Воспитание подрастающего поколения в музее: Теория, методика, практика: сборник научных трудов / отв. ред. Е.Г. Ванслова. – М.: НИИК, 1989. – 171 с.
4. Грицкевич, В. П. История музейного дела до конца XVIII века: В 2 ч. – СПб.: СПбГУКИ, 2004.
5. Губарева, М.В. 100 великих галерей и музеев / М.В. Губарева, Н.А. Ионина. – М.: Вече, 2005. – 458 с.
6. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение / Б.В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с.
7. Изучение музейных коллекций: сборник статей / сост. и ред. У.М. Полякова. – М.: НИИК, 1974. – 134 с.
8. Искусство музейной экспозиции. Современные тенденции архитектурно-художественных решений: сборник статей / отв. ред. А.Д. Тимрот. – М.: НИИК, 1982. – 120 с.
9. Ковригина, В.М. Некоторые вопросы совершенствования организации музейной деятельности: учебное пособие / В.М. Ковригина. – М.: ИПРИКТ, 1999. – 71 с.

10. Кулаев, К.В. Экскурсионная деятельность: теоретические и методологические основы / К.В. Кулаев. – М.: Турист, 2004. – 96 с.
11. Лысикова, О.В. Музеи мира: учебное пособие / О.В. Лысикова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 128 с.
12. Михайловская, А.И. Музейная экспозиция. Организация и техника / А.И. Михайловская. – М.: Советская Россия. – 1964. – 518 с.
13. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Т.А.Кудриной. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
14. Музейная педагогика. Из опыта методической работы: сборник статей / под ред. А.Н. Морозовой, О.В.Мельниковой. – М.: Сфера, 2006. – 415 с.
15. Музейное хранение художественных ценностей: практическое пособие / Р.А. Девина, А.В. Бредняков, Л.И. Душкина [и др.]. – М.: НИИ реставрации, 1995. – 204 с.
16. На пути к музею 21 века: сборник научных трудов / отв. ред. Н.А. Никишин. – М.: НИИК, 1989. – 217 с.
17. Низовский, А.Ю. Величайшие музеи мира / А.Ю. Низовский. – М.: Вече, 2008. – 396 с.
18. Ноль, Л.Я. Информационные технологии в деятельности музея: учебное пособие / Л.Я. Ноль. – М.: РГГУ, 2007. – 203 с.
19. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: сборник научных трудов / отв. ред. В.Ю. Дукельский. – М.: НИИК, 1989. – 221 с.
20. Разгон, А. Научное описание музейных предметов: методические указания / А. Разгон. – М.: Госкультпросветиздат, 1954. – 128 с.
21. Собор лиц: сборник статей / под ред. М.Б. Пиотровского и А.А. Никоновой. – СПб.: СПбГУ, 2006. – 449 с.
22. Свецимский, Е. Модернизация музейных экспозиций: пер. с польского / Е. Свецимский. – М.: НИИК, 1989. – 83 с.
23. 100 великих музеев мира / авт.-сост. Н.А. Ионина. – М.: Вече, 2005. – 508 с.

24. Фролов, А.И. Московские музеи / А.И. Фролов. – М.: Муравей, 1999. – 375 с.

25. Фролов, А.И. Основатели российских музеев: учебное пособие / А.И. Фролов. – М.: РГГУ, 1991. – 78 с.

Итоговая аттестация

Примерные темы курсовых работ (Тема оговаривается с каждым студентом отдельно, в зависимости от его научных интересов и предпочтений.):

1. Елочная игрушка как музейный объект.
2. Современный музей городского быта (на примере дома купца А.П. Самарина).
3. Великий Устюг как площадка для создания детского музейного комплекса.
4. Коммуникационная среда Вологодской арт-галереи «Красный мост».
5. Выставка И. Глазунова: специфика организации экспонирования.
6. Разработка сайта виртуального музея современного быта.
7. «Вологодские губернаторы»: экспозиционное проектирование.
8. «Ночь в музее» как форма досуговой деятельности.
9. Сценарный план экспозиции «Музея кружев».
10. Разработка концепции музея (направление по выбору студента, например, женской обуви).
11. Вологодские коллекционеры и меценаты.
12. Музей в современном социокультурном пространстве города.
13. «Я и музей»: социологический анализ студенческой аудитории.
14. Университетский музей: сравнительная характеристика музеев г. Вологды.
15. Пространственная среда музея и способы ее создания (на отдельном примере).

16. Выставка одного экспоната: история эксперимента и его современная реализация.
17. Работники музея: коллективный портрет.

Вопросы к экзамену (зачету) :

1. Музеология как междисциплинарное знание.
2. Понятие и функции музея.
3. Предпосылки появления музеев. Музейная коллекция и музейное собрание.
4. Классификация музеев. Средовый (эко-) музей.
5. Музейный предмет: его свойства и функции.
6. Деятельность музеев: научно-фондовая работа.
7. Комплектование музейного фонда: задачи и формы комплектования.
8. Музейная экспозиция и принципы и методы ее построения.
9. Концепция музея.
10. Тематико-экспозиционный план.
11. Новации в экспозиционно-выставочной деятельности. Современные технологии.
12. Выставки: разновидности и особенности.
13. Музейная коммуникация: ее участники и особенности.
14. Образовательная деятельность музея. Этапы образовательного процесса в музее.
15. Музейно-педагогическая деятельность.
16. Музейный маркетинг.
17. Музейный менеджмент.

Для прохождения аттестации по предмету каждый студент готовит краткую характеристику деятельности зарубежного, русского и регионального музея и отвечает данный вопрос на экзамене в качестве дополнительного задания.