

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Музееведение

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *Музееведение* являются знакомство студентов с историей собирательства как важной части всеобщей истории культуры; с историей формирования публичного музея и с осмыслением значения публичного музея для изучения не только истории искусства, но и всей истории мировой культуры; формирование понимания эволюционного развития публичного музея в исторической перспективе и особенностей, характеризующих музейную концепцию на определенном историческом этапе; осмысление общественных функций музея.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных этапах и особенностях развития коллекционирования;
2. заложить понимание тесной связи и образующего влияния значительных художественных собраний на искусство, критику, вкус своего времени и обратного влияния современного искусства на собирательство.
3. акцентировать внимание на разнообразии художественных музеев, согласно типам коллекций и культурам разных стран; раскрыть многогранность музея как публичного института
4. дать представление об основных функциях публичного музея и показать изменяемость этих функций во времени;
5. показать отличие музея от других просветительских и культурных институтов, отличие, связанное с уникальными специфическими возможностями музея представлять подлинные оригинальные предметы;
6. рассмотреть проблемы музейной экспозиции;
7. рассмотреть разнообразные психологические аспекты поведения публики в музее, особенности восприятия, которые открывают большие возможности как в построении экспозиции, так и в организации музейного пространства;
8. дать представление о истории развития музейной архитектуры и ее особенностях, о роли музейной архитектуры как посредника между произведениями искусства и публикой, показать связь между музейной архитектурой и экспозицией.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Музееведение» входит в вариативную часть профессионального цикла образовательного стандарта ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и по истории русского искусства и является необходимым продолжением курсов по всеобщей истории искусства и по истории русского искусства.

Логически данная дисциплина связана со всеми изучаемыми курсами по истории искусства.

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы.

Изучение дисциплины «Музееведение» создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих дисциплин профессионального цикла: «Теория и методология истории искусства», «Истории отечественной художественной критики», «Истории западноевропейской художественной критики».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, ИК-2, ИК-3, СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основополагающие принципы, основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, историю и специфику собирательства на разных исторических этапах от древности до наших дней, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса развития музееведения; функции публичного музея и способы их воплощения; исторические концепции музея как культурного института с момента формирования публичных музеев по настоящее время; историю и типологию музейной архитектуры; теоретические принципы экспозиции и особенности постоянной и временной экспозиции; принципы работы со светом в музейном пространстве; направления в реставрации художественных произведений (ОНК-2, ОНК-3);
- понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для истории музееведения и собирательства теоретические основы работы с музейной публикой (ИК-1, ИК-2);
- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства и музееведению; современные методологические принципы и методические приемы исследований по музееведению (ПК-3);
- иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира и художественных галерей; об особенностях работы музеев современного искусства

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории коллекционирования и к работе современных музеев старого и нового искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2, ИК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12);
- работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением собирательства и музейного дела (ИК-2, ИК-3);
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о истории и современной работе музеев (ИК-1);
- оценивать работу разнообразных современных музеев, связанную с их функциональной деятельностью;
- с учетом полученных знаний решать проблемы эстетического, художественного, исторического выбора при классификации и экспонировании художественных предметов (ИК-3);
- разработать концепцию и воплотить ее при создании музейной экспозиции или временной выставки (СК-1, СК-6, ПК-12);
- анализировать возможности новых музейных архитектурных проектов, предназначенных для художественных собраний (СК-1, СК-2, СК-7);
- создавать условия для привлечения полезного и удобного пребывания публики в музее;
- иметь способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с работой музеев (СК-6);

- иметь способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, редактированию научных публикаций, связанных с собирательством и особенностями работы музеев (ПК-4).

Владеть:

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, относящейся к истории собирательства и функционированию музеев выработанных на современной стадии развития музейного дела (ОНК-4);
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, осознавая социальную значимость своей будущей профессии для создания и распространения адекватного представления о мировой и национальной художественной культуре среди широкой публики (ОК-8);
- методикой преподавания курсов по истории мировой культуры и музееведению в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6).

4. Структура и содержание дисциплины «Музееведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 а.ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции,		Сам. раб.	
				Лекции, 36 а.ч.		Сам. раб. 36 ч.	Консультации, устный опрос, зачет.
1	Раздел I. История коллекционирования. Введение. Тема 1. Собирательство в древности.	3	1	2		2	Консультации
2	Тема 2. Собирательство в средние века.	3	2	2		2	Консультации, устный опрос
3	Тема 3. Гуманизм и собирательство. Италия	3	3	2			Консультации, устный опрос
4	Тема 4. Гуманизм и собирательство. Северная Европа.	3	4	2		2	Консультации, устный опрос
5	Тема 5. Собрание антиков в Европе в XV-XVIII веках. Италия.	3	5	2		2	Консультации, устный опрос
6	Тема 6. Собрание антиков в Европе в XV-XVIII веках. Франция,	3	6	2		2	Консультации, устный опрос

	Англия.						
7	Тема 7. Антики в Испании, Фландрии и Голландии в XVII веке.	3	7	2		2	Консультации, устный опрос
8	Тема 8. Собирательство в XVI .Маньеризм и новые основы художественного коллекционирования.	3	8	2		2	Консультации, устный опрос
9	Тема 9. Особенности собирательства в XVII веке. Италия, Северная Европа.	3	9	2		2	Консультации, устный опрос
10	Тема 10.Собирательство в XVIII-нач.XIXвека. Частное собирательство. Основание и развитие публичных коллекций в XVIII и начале XX века.	3	10	2		2	Консультации, устный опрос
11	Тема 11. Частное собирательство с конца XVIII века до наших дней. Западная Европа и Америка.	3	11	2		2	Консультации, устный опрос
12	Раздел II. Музей и его функции. Тема 1. Музей и его функции. Публичный музей.	3	12	2		2	Консультации, устный опрос
13	Тема 2. История и типология музейной архитектуры. Музей как ведущая архитектурная тема первой половины XIX века.		13			2	Консультации, устный опрос
14	Тема 3. Музейное строительство в XX веке.	3	14	2		2	Консультации, устный опрос
15	Тема 4. Музейная экспозиция. Принципы современной экспозиции. Обращение с экспозиционным пространством. Проблемы освещения.	3	15	2		2	Консультации, устный опрос
16	Тема 5. Публика в музее.	3	16	2		2	Консультации, устный опрос
17	Раздел III. Собирательство в России. Тема 1. Начало собирательства в России.	3	17	2		2	Консультации, устный опрос
18	Тема 2. Собирательство в России.	3	18	2		2	Консультации, устный опрос

19		3	сес сия				Зачет
----	--	---	------------	--	--	--	-------

Краткое содержание дисциплины.

Содержание дисциплины «Музееведение» – это структурированная и типологизированная история создания музейных коллекций, помещений для их экспонирования и особенности коллекционирования с древнейших времен до настоящего времени. В курсе рассматриваются проблемы возникновения публичного музея, его генезис, изменение музейной концепции с момента основания публичного музея до наших дней. Особенное внимание уделено проблемам организации работы публичного музея. Отдельно рассмотрена столь важная для полного понимания проблем музееведения ситуация с развитием музейной архитектуры, ее типологических, конструктивных и смысловых аспектов. Тщательно разобраны проблемы экспозиции. Специально остановлено внимание слушателей на значительной проблеме роли и значения публики в музее. Значительная часть курса по понятным причинам посвящена истории и наиболее ярким страницам собирательства в России.

Содержание разделов дисциплины

Раздел I.

История коллекционирования.

1. Введение. История коллекционирования. Тема 1. Собирательство в древности.
2. Тема 2. Собирательство в Средние века.
3. Тема 3. Гуманизм и собирательство. Италия.
4. Тема 4. Гуманизм и собирательство. Северная Европа.
5. Тема 5. Собирательство антиков в Европе в XV-XVIII вв. Италия.
6. Тема 6. Собирательство антиков в Европе в XV-XVIII вв. Франция, Англия.
7. Тема 7. Антики в Испании, Фландрии и Голландии в XVII веке.
8. Тема 8. Собирательство в XVI. Маньеризм и новые основы художественного коллекционирования.
9. Тема 9. Особенности собирательства в XVII веке. Италия, Северная Европа.
10. Тема 10. Собирательство в XVIII-нач.XIXвека. Частное собирательство. Основание и развитие публичных коллекций в XVIII и начале XX века.
11. Тема 11. Частное собирательство с конца XVIII века до наших дней. Западная Европа и Америка.

Раздел II. Музей и его функции.

12. Тема 1. Музей и его функции. Публичный музей.
13. Тема 2. История и типология музейной архитектуры. Музей как ведущая архитектурная тема первой половины XIX века.
14. Тема 3. Музейное строительство в XX веке.
15. Тема 4. Музейная экспозиция. Принципы современной экспозиции. Обращение с экспозиционным пространством. Проблемы освещения.
16. Тема 5. Публика в музее.

Раздел III. Собирательство в России.

17. Тема 1. Начало собирательства в России.
18. Тема 2. Собирательства в России.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: встречи с музейными работниками, выездные занятия в экспозиции музея, посещение выставок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- подготовка к зачету.

По результатам устного ответа учащийся получает оценку «зачет» или «незачет».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Музееведение». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Античные и средневековые собрания.
2. Итальянский гуманизм и собирательство.
3. Северный гуманизм и собирательство.
4. Европейское собирательство в 18 веке.
5. Проблемы формирования художественного вкуса.
6. Основание и развитие публичных коллекций.
7. Концепция публичного музея в 19 веке.
8. Типология музейной архитектуры в 19 веке.
9. Собирательство в Америке. Основание публичных музеев.
10. Концепция музея в 20 веке.
11. Музейная архитектура в 20 веке.
12. Концепция современного музея.
13. Проблемы современной музейной архитектуры.
14. Проблемы музейной экспозиции.
15. Постоянная экспозиция и временная выставка.
16. Публика в музее.
17. Методы преодоления «музейной усталости».
18. Жизнь музея и урбанистические проблемы.
19. Начало собирательства в России.
20. Собирательство в России.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы.

История и проблемы собирательства.

- Бенуа А.Н. Юсуповская галерея // Мир искусства. 1900. №23-24.
- Муратов П.П. Музей изящных искусств в Москве // Аполлон. 1912. №9. С.43-49
- Столянский П. Старый Петербург. Торговля художественными произведениями в XVIII веке // Старые годы. 1913. Май, июнь, октябрь, ноябрь.
- Чаянов А. Московские собрания картин 100 лет назад. М., 1917.
- Муратов П.П. Новое собирательство // Среди коллекционеров. 1921. №3. С.1-3.
- Грабарь И.Э. Глаз // Среди коллекционеров. 1921. С. 3-10.
- Эфрос А.М. Петербургское и московское собирательство (параллели) // Среди коллекционеров. 1921. №4. С.13-20.
- Фридлиндер М. Подлинник и подделка. Берлин. 1929.
- Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л. 1929.
- Бенуа А. Искусство Франции эпохи революции и первой империи. М.-Л., 1940
- Овсянникова С.А. Частное собирательство в России в XVIII – первой половине XIX века // Очерки истории музейного дела в России. М., 1961. Вып. III.
- Гете И. Коллекционер и его близкие // Гете И. Собрание соч. в 10 томах. М., 1980. Т. 10.
- Брук Я.В. Из истории художественного собирательства в Петербурге и Москве в XIX веке. // Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории. 1856-1917. Л., 1981.
- Музей 3. 70 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 1982.
- Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л., 1985
- Баханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989.
- Демская А., Семенова Н. У Щукина, на Знаменке. М., 1993.
- Полунина Надежда, Фролов Александр. Коллекционеры старой Москвы. М., 1997.

- Haskell F. Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New York. 1963
- Holst N. Creators and Connoisseurs. The Anatomy of Artistic Taste from Antiquity to the Present Day. L., 1967.
- Schlosser J. Kunst-und Wunderkammer der Spatrenaissance. 1978.
- Haskell F. Rediscoveries in Art: Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France. Ithaca., 1978.
- Haskell F. , Penny N. Taste and the Antique. L.-N.Y., 1982.
- Haskell F. Past and Present in Art and Taste. L., 1987.

Художественные музеи.

- Михайловский А.И. Из опыта архитектурно-художественного решения музейных экспозиций // Музейная эстетика и архитектура музеев. М., 1972. С. 7-31.
- Музей и посетитель // Труды. Научно-исследовательский институт культуры. М., 1975. № 33..
- Искусство музейной экспозиции // Труды. Научно-исследовательский институт культуры. М., 1977. № 45.
- Кликс Р. Художественное проектирование экспозиций. М., 1979.
- Сухов В.В. Зритель и музей // Вопросы комплексного исследования художественных музеев. Сб. научных трудов, Государственный Русский музей. Л., 1986. С 40-47.
- Эфрос А.М. Экспозиция // Музей 7. М., 1987. С. 240-248.
- Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.

Серия изданий «Города и музей мира».
Журнал «Музей».

Aasin G. The Museum Age., N.Y., 1967

Hadson K. A Social History of Museums. What the Visitors Thought. L., 1974.
Binni L.; Pinna G. Museo Storia e funzioni di una macchina cultural del'1500 a oggi. Milano, 1980.
I luoghi del museo. Tipo e forma tradizione e innovazione. Roma, 1985.
The Origins of Museums. The Cabinets of Curiosities in 16 th-17th Century Europe. Oxford., 1985.
Thomson G. The Museum Environment., L., 1986.
Coolidgt J. Patrons and Architects: Designing Art Museums in the Twentieth Century. Austin, 1989.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Кафедра всеобщей истории
искусства**

доцент

В.Н. Бодрова