

**Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
Демчик Е.В.
« _____ » _____ 2010 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **«Музейный дизайн»**
для специальности **031502.65 «Музеология»**
факультет **исторический**
кафедра **археологии, этнографии и музеологии**
курс **4**
семестр **8**
лекции **20 (час.)**
Практические (семинарские) занятия **12 (час.)**
Экзамен в **8** семестре
Всего часов **32**
Самостоятельная работа **32 (час.)**
Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС **64 (час.)**

2010 г.

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Музеология», утвержденного 02.03.2000 г. (приказ №686).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры археологии, этнографии и музеологии 17.05.2010 г. (протокол №4)

Заведующий кафедрой _____ Ю.Ф. Кирюшин

Одобрено советом (методической комиссией) исторического факультета « ____ » _____ 2010 г.

Председатель комиссии _____ И.А. Якимова

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Курс «Музейный дизайн» объединяет материал по теории, методике, истории становления, особенностям и отдельным аспектам художественного проектирования (дизайна) музея, включая такие аспекты как музейная архитектура, экспозиционный дизайн, создание образа, композиция, оборудование, цветовое и световое решение.

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с особенностями музейного дизайна и основными этапами художественного проектирования экспозиции. Соответственно задачами курса являются:

- рассмотреть теоретические основы, ключевые понятия, методы и историю становления дизайна;
- изучить архитектурные концепции музеев: исторический аспект и современное состояние;
- сформировать представления об основных компонентах, правилах и этапах архитектурно-художественного оформления музея;
- ознакомить с историей формирования экспозиционного дизайна и образно-сюжетного метода;
- освоить основы разработки дизайн-концепции музея (экспозиции, фондохранилища и др.).

Курс «Музейный дизайн» является дисциплиной специальности в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 021000 – музеология и осваивается студентами на четвертом курсе. Он дает общие представления и практические навыки дизайнерского проектирования и оформления в музее.

Формы работы студентов: лекционные и семинарские занятия с презентациями, тестовые и практические задания. Курс тематически связан с такими дисциплинами как «Научные основы проектирования музейной экспозиции», «Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности», «История музеев мира». Форма итогового контроля – экзамен.

Виды контроля: текущий (тесты, практические задания), итоговый (экзамен). Результирующая оценка формируется исходя из результатов успеваемости, полученных по результатам текущего и итогового контроля.

К уровню освоения содержания курса предъявляются следующие требования. По окончании его прослушивания студент должен знать:

- 1) основные понятия, методы и этапы исторического становления музейного дизайна (архитектура и экспозиционное пространство);
- 2) компоненты и правила архитектурно-художественного оформления музейной экспозиции и других элементов музея: специфику светового и цветового решения, текстов, роль оборудования и современных информационных технологий.

Также студент должен уметь применять полученные знания на практике при составлении дизайн-концепции музея и ее реализации. Для этих целей в рамках курса организованы семинарские занятия, часть времени на которых отводится на выполнение творческих проектных заданий в области музейного дизайна. Полученные знания могут применяться на практике при разработке музейных экспозиций и выставок.

Учебно-методический комплекс по курсу «Музейный дизайн» отражает последние достижения в изучении истории, теории и методики музейного, в том числе, экспозиционного дизайна. Он включает организационно-методический отдел, содержание дисциплины (перечень тем занятий, распределение часов курса по темам и видам работ), а также учебно-методические материалы (тематику семинарских занятий со списками необходимых изданий, перечень контрольные вопросов и заданий, список основной и дополнительной литературы и глоссарий).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН»

Тема 1: Теоретические и методические основы музейного дизайна

Современный дизайн как область деятельности. Понятие «дизайн». Этимология англоязычного понятия «дизайн». Объект дизайна. Основные виды и функции современного проектного дизайнерского творчества: индустриальный, графический, компьютерный, дизайн одежды, арт-дизайн. Дизайн среды и экспозиций. Три группы слагаемых среды: материально-физические, факторы формирования, условия и обстоятельства.

Содержание ключевых понятий современного дизайна. Ансамбль в дизайне. Композиция в дизайне среды: доминанты, акценты, фон. Гармонизация формы в дизайне и основные области ее приложения. Дизайн-концепция: понятие и основные условия. Художественное конструирование (дизайн-процесс). Функциональное зонирование.

Методы и особенности современного дизайнерского проектирования. Основные объекты в дизайне: приемы и методы анализа. Понятие «дизайнерское проектирование». Ресурсы и основные пути совершенствования проектных предложений.

Тема 2: История становления дизайна в мировой и отечественной практике

Основные этапы истории становления дизайна. Периодические издания. Г. Земпер и «Практическая эстетика». «Баухауз» как художественно-промышленная школа нового типа. Становление коммерческого дизайна в 1930-е гг. Учреждение Международного Совета Организаций Индустиал Дизайна. Государственная система художественного конструирования в 1960-е гг. в СССР. Всесоюзный НИИ технической эстетики. Теоретические концепции западного дизайна. А.Г. Баумгартен, У. Моррис, Ф. Рело и др. Функциональный подход в дизайне: Л. Салливен, А. Лоос, Ф.Л. Райт. Подход к дизайну как к специфической художественной профессии и форме искусства. Коммерческий дизайн и стайлинг.

Теоретические концепции отечественного дизайна. Аксиоморфологическая концепция. Задачи и требования технической эстетики: социальные, утилитарно-функциональные, эргономические, эстетические. Морфология и аксиология вещи. Принцип «открытой формы» художественного проектирования. Базовые положения концепции учебно-экспериментальной Студии Союза художников СССР на Сенежском озере. Дизайн-программа и ее четыре структурных блока: проблемно-целевой, концептуальный, организационный, проектный.

Тема 3: Дизайн уличной архитектуры и неэкспозиционных помещений музея

Музейная архитектура: понятие и историческое развитие. Эволюция архитектуры с древности до XVIII в. Архитектурный конкурс Парижской Академии. Проект «Храма Знаний, или Монпарнаса». «Museum» Э.-Л. Булле. Архитектурное проектирование музеев в XIX столетии. XX век: новые тенденции в музейном строительстве, идеи и выдающиеся мастера (Ле Корбюзье, О. Нимейер, Мис Ван дер Роэ, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Типовая структура музейного здания.

Отечественная музейная архитектура. Здание Кунсткамеры. Зимний дворец как музейное здание. Концепция национального стиля в музейной архитектуре. В.О. Шервуд. Проект Государственного Исторического музея: особенности оформления и местоположения. Строительство здания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Третьяковская галерея.

Архитектура музеев мира в XX – начале XXI вв. Оформление фасадовой части здания и входа в музей. Архитектура здания: историческая и современная. Соотношение внешнего вида и информационного содержания музея. Расположение музея в природной и градостроительной среде. Музейные здания в США. Особенности строения Музея Соломона Гуггенхайма. Музей искусства в Лос-Анджелесе. Музей искусств в Ютике. Архитектурные проекты Й.М. Пея. Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Архитектура европейских и восточных музеев. Архитектура музеев Франции. Проект «Национального центра искусства и культуры имени Ж. Помпиду в Париже». Здания музеев в Великобритании. Национальная галерея в Лондоне. Архитектура музеев Герма-

нии. Итальянские музеи: деятельность архитекторов Пассарелли, галереи и археологические музеи. Архитектура музеев Северной Европы. Музей Западного искусства в Токио (Япония). Статистика распределения площадей между основными зонами музеев мира.

Дизайн неэкспозиционных помещений в музее. Состав и взаимосвязь различных помещений в музее. Фойе: цветовое решение и оформление лестничных пролетов. Оформление и расположение мест для отдыха посетителей в музее. Оформление фондохранилища: освещение, размещение коллекций и разновидности оборудования. Рабочие кабинеты и лаборатории в музее: основные требования к внешнему виду и удобству.

Тема 4: История формирования музейного экспозиционного дизайна

Экспозиционный дизайн: понятие и основные задачи. Историографический очерк проблем музейного дизайна: содержание и проблематика работ Ф.И. Шмита, А.Я. Тугаринова, А.И. Михайловской, К.И. Рождественского. Е.А. Розенблюма. Р.Р. Кликс: «Художественное проектирование экспозиций». Р. Монпети о пространстве экспозиции. Т.М. Майстровская об экспозиционном дизайне. Работы Каулен М.Е. Взаимодействие музейной коммуникации и дизайна.

История становления экспозиционного дизайна музеев. Доминирующие установки в художественном оформлении музейного интерьера. Факторы, повлиявшие на организацию экспозиций в современных музеях. Утверждение экспозиционного ансамбля как области дизайна в 1970-е–1980-е гг.: примеры дизайнерских решений. Основные направления в создании экспозиций в конце XX – начале XXI вв.: уникальность и универсальность. Современные тенденции в музейном дизайне. Понятие «экспозиционная культура».

Тема 5: Архитектурно-художественное оформление музейной экспозиции: основные компоненты и правила

Архитектурно-художественные компоненты экспозиции (подход М.Т. Майстровской). Утилитарная и архитектурно-художественная функции музейной экспозиции. Требования к архитектуре экспозиционных залов. Оценка планировки помещения. Роль ансамбля и бутофории. Основные аспекты художественного проекта экспозиции: стилевые принципы, размещение тематики по залам, расположение ведущих экспонатов и т.д.

Эстетические свойства музейной экспозиции. Психология восприятия предметно-пространственной среды. Ситуативный, эстетизированный, прагматический, профессиональный типы восприятия. Эстетика объекта дизайна. Понятие «красота в дизайне». Особенности структурирования пространства экспозиции. Особенности сочетания оборудования и экспонатов с точки зрения гармонии и эстетики. Современные фирмы производители музейного экспозиционного оборудования: новшества и предложения.

Особенности оформления и размещения текстов в музейной экспозиции. Наборные шрифты. Использование темных и светлых красок. Сочетание размера, типа, цвета текстов с оборудованием и экспонатами. Особенности размещения и масштаба текстов в экспозиции.

Понятие «композиция» и ее значение в оформлении интерьера помещения. Элементы композиции и варианты композиционных построений: доминанты, акценты, фон, оси композиции. Средства композиции (линия, штрих, светотень и др.).

Закономерности, особенности и методы построения композиции. Оптические иллюзии и корректировка пространства. Два способа художественного видения при организации композиции. Принципы равновесия, соотношения форм. Особенности построения монокомпозиции. Оверлеппинг. Композиция с доминантой.

Тема 6: Световое оснащение музейной экспозиции

Принципы освещения музейной экспозиции. Роль освещения. Обзор исследований по освещению экспозиций. Принципы освещения экспозиционных помещений. Различные виды экспонатов и их освещение. Коэффициент отражения. Освещаемые поверхности по В.В. Мешкову.

Естественное и искусственное освещение музейной экспозиции. Основные разновидности и их характеристика: полное верхнее, центральное верхнее (веларий), периферийное верхнее, верхнебоковое, направленное верхнее, боковое освещение. Устройство экспозиционного зала и освещение. Задачи искусственного освещения. Основные группы светостойкости экспонатов. Отраженная блескость. Экспозиционное оборудование и освещение.

Составление проекта освещения музейной экспозиции. Факторы эффективности. Этапы проекта. Принципы освещения экспозиционного пространства: общее, локальное, общелокальное, комбинированное. Светильники для музеев. Характеристика люминесцентных источников по Р.Р. Кликсу. Требования к приборам общего освещения (светильникам). Конструкции осветительных устройств. Местное освещение. Анализ опыта в освещении музейной экспозиции.

Тема 7: Цветовое решение музейной экспозиции

Понятие «цвет» и его основные признаки в теории колористики. Колористика. Цвет и его основные признаки. История отношения человека к цвету. Особенности цветовосприятия в Древности и Средневековье. Ведущие европейские художники и теория цвета (Тициан, Леонардо да Винчи, Рембрант и др.). Современное изучение природы цвета.

Классификация цветов по их психологическому воздействию на человека. Психология восприятия цвета. Специфика и символика основных цветов. Пространствообразующие цвета. Связи цвета и геометрической формы (Й. Иттен).

Цветовое оформление зала и экспозиционной мебели музея. Светлое и темное. Контрасты теплого и холодного. Взаимосвязь формы и цвета в архитектуре помещения (потолок, опоры, стены, пол). Эффекты, вызываемые окраской помещений. Цвет и освещение. Окраска стен и цвет мебели. Практические приемы выбора фона. Сочетание цветов в экспозиции. Цветовые контрасты. Теории гармонических цветовых сочетаний. Анализ опыта в цветовом оформлении экспозиций музеев мира.

Тема 8: Формирование образно-сюжетного метода проектирования музейной экспозиции

История развития образного подхода в музейном проектировании. Понятие «образ в дизайне». Художественный образ и его особенности. Ф.И. Шмит и утверждение музейно-образного подхода. Характеристика музейной экспозиции в докладах участников Первого Всероссийского музейного съезда (1930): И.К. Луппола, Ю.К. Милонов, Б.М. Завадовский, А.В. Шестаков. Иллюстративный метод в середине 1940-х–1960-е гг. Применение музейно-образного метода.

Основные жанровые формы музейной экспозиции. Основные, дополнительные и синтетические музейные средства. Жанровые формы образно-сюжетных экспозиций. «Экспозиционный очерк». «Экспозиционное исследование». «Экспозиционная легенда». Театрализация. Драматический сюжет в экспозиции музея.

Образно-сюжетный метод проектирования экспозиции по Т.П. Полякову. Музейная экспозиция в контексте других видов искусства (изобразительное искусство, театр, архитектура и т.д.). Границы музейных предметов: материальные, пространственные, временные, тематические, мемориальные. Экспозиционно-художественный образ и экспозиционный сюжет. Социально-культурный центр «Дом Булгакова».

Музейный образ в архитектурно-художественной концепции экспозиции. Образное начало в экспозиции. Основные приемы художественной конструкции экспозиции по Розенблюму. Механизм создания экспозиционного образа. Экспозиционные ряд, комплекс, блок, ансамбль. Свойства музейной экспозиции как информационной системы по В.П. Арзамасцеву.

«Язык» как знаковая система в музейной экспозиции. Семиотика и понятие «знак». Разновидности и особенности экспозиционных знаков по Н.А. Никишину: знак-

эквивалент, знак-признак, знак-индикатор, знак-оттиск. Музейные знаки по С.Т. Махлиной: знак-изображение, знак-признак, условный знак. Роль музейных знаков и символов в музеях исторического профиля. Отдельный музейный предмет или элемент экспозиции как знаковая система.

Тема 9: Дизайн-концепция музейной экспозиции: этапы разработки

Стилистические направления в искусстве музейного интерьера. Понятие «стиль». Направления в современном искусстве интерьера: классика, готика, техницизм, эклектика. Музейный интерьер в XIX в.: историзм, романтизм, эклектизм. Интерьеры современных музеев и музеев, находящихся в исторических зданиях. Требования к архитектуре экспозиционных залов (оформление пола, потолка, стен, дверей и т.д.).

Предпроектный анализ в средовом дизайне: основные этапы и методы. Идеи и дизайн-концепция. Методы упорядочивания концепции: «инверсия», эвристические аналогии, «дерево целей» и др. Разработка и пробная реализация дизайн-концепции музейной экспозиции. Основные этапы и их последовательность. Разновидности экспозиционных материалов и их взаимосочетания. Варианты реализации разработанной концепции. Структура дизайн-концепции.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Современный дизайн как область деятельности.
2. Содержание ключевых понятий современного дизайна.
3. Методы и особенности современного дизайнерского проектирования.
4. Основные этапы истории становления дизайна. Теоретические концепции западного дизайна.
5. Теоретические концепции отечественного дизайна.
6. Музейная архитектура: понятие и историческое развитие.
7. Отечественная музейная архитектура в XVIII–XX вв.
8. Архитектура музеев мира в XX – начале XXI вв. Музейные здания в США.
9. Архитектура европейских и восточных музеев.
10. Дизайн неэкспозиционных помещений в музее.
11. Экспозиционный дизайн: понятие и основные задачи.
12. История становления экспозиционного дизайна музеев.
13. Архитектурно-художественные компоненты экспозиции (подход М.Т. Майстровской).
14. Эстетические свойства музейной экспозиции.
15. Особенности оформления и размещения текстов в музейной экспозиции.
16. Понятие «композиция» и ее значение в оформлении интерьера помещения.
17. Закономерности, особенности и методы построения композиции.
18. Принципы освещения музейной экспозиции.
19. Естественное и искусственное освещение музейной экспозиции.
20. Составление проекта освещения музейной экспозиции. Светильники для музеев.
21. Понятие «цвет» и его основные признаки в теории колористики.
22. Классификация цветов по их психологическому воздействию на человека.
23. Цвет в оформлении зала и экспозиционной мебели.
24. История развития образного подхода в музейном проектировании.
25. Основные жанровые формы музейной экспозиции.
26. Опыт внедрения образно-сюжетного метода. Социально-культурный центр «Дом Булгакова».
27. Музейный образ в архитектурно-художественной концепции экспозиции.
28. «Язык» как знаковая система в музейной экспозиции.
29. Стилистические направления в искусстве музейного интерьера.
30. Предпроектный анализ в средовом дизайне. Разработка дизайн-концепции музейной экспозиции.

Темы курсовых и дипломных работ

1. Мировая музейная архитектура: исторический аспект и современные проекты.
2. Отечественные проекты музейных зданий: опыт реализации.
3. Экспозиционный музейный дизайн: история становления и современное состояние.
4. Дизайн как средство проектирования современной музейной экспозиции.
5. Технологии создания экспозиционного музейного образа.
6. Цветовое оформление экспозиций в различных типах музеев.
7. Образно-сюжетный метод в проектировании музейной экспозиции: история формирования и опыт применения.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов н/Д, 2004. 318 с.

Дизайн: основные положения, виды дизайна, особенности дизайнерского проектирования, мастера и теоретики: иллюстрир. слов. -справ.; учеб. пособие / Московский архитектурный институт (Государственная академия) (Москва), Кафедра «Дизайн архитектурной среды»; ред.: Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко. М. : Архитектура-С, 2004. 288с.

Кликс Р.Р. Художественное проектирование экспозиций: Монография. М., 1978. 368 с., ил.

Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие/ Н. А. Ковешникова. М.: Омега-Л, 2005. 224с.(Humanitas. Учебник для высшей школы).

Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб. пособие/ А. Н. Лаврентьев. М. : Гардарики, 2007. 303с. (disciplinae)

Майстровская М.Т. Архитектура музейная // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. Том 1. С. 48–50.

Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-Архитектура-Дизайн. Тенденции формирования. Ч. 1. М., 2002. 275 с.

Михайловская, А.И. Музейная экспозиция (организация и техника) / Под ред. проф. Ф.Н. Петрова и проф. К.Г. Митяева. М., 1964. 519 с.: ил.

Ревякин В.И. Музеи мира. М., 1993. 246 с. 185 илл.

Дополнительная литература

Арзамасцев В.П. О семантической структуре музейной экспозиции // Музееведение. На пути к музею XXI века. М., 1989. С. 35–49.

Лобацкая Э. Дизайн света. Светильники для музея // Музей. 2006. №4. С. 16–19.

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для вузов. М., 2005. 144 с.

Майстровская М.Т. Архитектурно-художественные компоненты в музейной экспозиции // Музееведение. Искусство музейной экспозиции и техническое оснащение музеев: сб. науч. трудов. М., 1985. С. 27–47.

Майстровская М.Т. Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи искусств) // Музееведение. На пути к музею XXI века. М., 1989. С. 50–65.

Майстровская М.Т. Экспозиционный дизайн музеев на рубеже веков (в неустанных поисках образа) // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX–XXI веков / Труды ГИМ. Вып. 127. М., 2001. С. 340–361.

Махлина С.Т. Семиотический аспект музейной экспозиции // Музей в современной культуре: Сб. статей. СПб., 1997. С. 109–119.

Никишин Н. Музейные средства: знаки и символы // Музейная экспозиция: Теория и практика. Искусство и экспозиция. Новые сценарии и концепции: Сб. науч. тр. М., 1997. С. 23–32. (Музееведение : На пути к музею XXI века).

Поляков Т.П. Образно-сюжетный метод в системе взаимосвязей традиционных методов построения экспозиции // Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: сб. науч. трудов. М., 1989. С. 35–54.

Поляков Т.П. Как делать музей? (о методах проектирования музейной экспозиции). М., 1997. 454 с.

Ревякин В.И. Художественные музеи. М.: Стройиздат, 1974. 151 с.

Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие (конспект лекций). М., 2001. 252 с.

Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории. М., 2004.

Интерактивные ресурсы

Дизайн. Композиция // // <http://www.blz.ru/kompo.html>

Композиция плоскости // <http://www.nankk.ru/history/history09.html>

Музейная архитектура Японии – прекрасная раковина без жемчужины // <http://www.forma.spb.ru>

О дизайне. Советы дизайнеру. Композиция. Средства, свойства и качества // http://www.rosdesing.com/desing_materials/kompozit.htm

О дизайне. Колористика, психология восприятия цвета, цвет человек // <http://www.rosdesing.com/desing/kolorofdesing.htm>

Некоммерческое партнерство Культурно-просветительский Центр «Булгаковский Дом» // <http://www.dombulgakova.ru>