

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»

Факультет искусствоведения и культурологии

Кафедра музееведения и прикладной культурологии

Программа дисциплины

«Современный интерактивный музей как пространство толерантности»

**национально-регионального компонента цикла
специальных дисциплин
(Стандарт 071400 «Социально-культурная деятельность»)**

**Екатеринбург
2008**

УТВЕРЖДАЮ

Декан _____ факультета

Т.А.Галеева

(подпись)

(дата)

Программа дисциплины «Современный интерактивный музей как пространство толерантности» составлена в соответствии с требованиями (национально-региональный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по циклу «Специальные дисциплины» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 071400 «Социально-культурная деятельность»

Семестр 6

Общая трудоемкость дисциплины 60 часов, в том числе:

Лекционных занятий 16 часов

Практических занятий 16 часов

Контрольные мероприятия:

Рефераты 2

Контрольные работы 2

Другие 1

Составитель Трошина Т.М., канд. искусствоведения, кафедра музееведения и прикладной культурологии факультета искусствоведения и культурологии УрГУ

Рекомендовано к печати протоколом заседания
кафедры _____

от _____ № _____.

(дата)

© Уральский государственный
университет, 2008

© Трошина Т.М., 2008

I. Введение

1. Цель дисциплины – ознакомление с методологией интерактивной деятельности современного музея как исторически сложившегося полифункционального социокультурного института (становление его функций, суть и динамика музейной коммуникации, новые музейные технологии, и возможности их применения в современной мультикультурной среде). Курс состоит из пяти разделов, соответствующих основным аспектам данной дисциплины.

2. Задачи дисциплины

- ознакомить с современными тенденциями анализа проблемы толерантности;
- проследить формирование интерактивного инструментария музея;
- представить основные изменения статуса и состава музейного дела в зависимости от парадигмы культуры;
- оценить место и возможности музея в мультикультурной среде;
- проанализировать значение социальных функций музея в воспитании толерантности;
- ознакомить с основными методами интерактивной практической работы в музее;
- дать возможность студентам освоить и применить новые технологии.

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования (какие дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких используется данная дисциплина):

Курс занимает важное место в системе социогуманитарного образования. Дисциплина способствует формированию навыков самостоятельного мышления в теории, экспертизе и практике музейной деятельности, умений прикладного характера подготавливать музейные проекты, анализировать социокультурную ситуацию в разных регионах и странах, налаживать и

развивать творческие контакты. Курс рассчитан на подготовленных студентов, изучивших на уровне бакалаврской подготовки в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин базовые курсы «Музееведение», «Философия», «Психология», «Педагогика», «Общая социология», «Экономика».

4. Требование к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, знания, умения, навыки)

Студент, прослушавший курс «Современный интерактивный музей как пространство толерантности», должен знать:

- современное состояние проблем толерантности, национальной идентичности;
 - социокультурные и социально-экономические основы деятельности музея в межкультурной коммуникации;
 - эволюцию музейной коммуникации в исторически конкретной ретроспективе;
 - антропологический подход в музеологии в контексте культурной парадигмы эпохи глобализации;
 - экологическую концепцию в музеологии как основу толерантности;
 - социальные предпосылки и особенности формирования интерактивных музейных практик;
- и уметь:
- выстраивать политику и коммуникативную стратегию музея;
 - создавать информационные ресурсы музея и управлять ими;
 - разрабатывать социально-ориентированные программы;
 - создавать интерактивные музейные проекты;
 - продвигать музейный продукт в мультикультурной среде.

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы авторские приемы в преподавании курса) состоит в том, что анализируются

коммуникативные возможности и предлагаются рекомендации по использованию интерактивных стратегий деятельности музея. Курс базируется на новых материалах и примерах, в том числе на материалах публикаций конца XX – начала XXI века. В процессе обучения предусмотрен анализ реальных проектов в области музейного дела, местных, национальных и международных. Курс ориентирован на интерактивное и практическое освоение новых социальных музейных технологий. Курс состоит из лекций (16 часов), семинарских и практических занятий (16 часов). Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительной литературы, работу с текстами-источниками материала для исследования проблемы толерантности, идентичности, межкультурной коммуникации, аналитическую работу. Использование новых методологий в решении заданий по темам курса, состоящих из моделирования музейных проектов и исследования, предполагающего написание реферата, статьи или эссе.

II. Содержание курса

Раздел I.

Введение в курс.

Тема 1. Музееведение в контексте межкультурной коммуникации

Вопросы ценностей и вопросы политики в структуре, объекте, предмете и методе музееведения. Понятие толерантность. Музей как социальный институт. Трансляция ценностей толерантности в музее. Музей как центр межкультурной коммуникации, поле диалога культур, народов, цивилизаций.

Тема 2. Музейный предмет как основа музейной коммуникации

Культурная ценность (научная, историческая, художественная) и музейное значение предмета. Новейшие тенденции в понимании музейного предмета. Подлинник и бутафория. Предмет в имидже музея. Объекты национального наследия как бренд региона. Артефакты политики в музеях.

Раздел II.

Музей как феномен культуры

Тема 3. Музей в истории культуры

Зарождение и развитие музеев как пространства толерантности. Мусейон в мультикультурной среде Александрии. Его полифункциональность и место в презентации власти. Языческое и христианское в культуре Возрождения. Нациестроительство. Музей в парадигме культуры эпохи Просвещения. Национальная идея в музеях конца XVIII – первой половины XIX века. Проблема реституции музейных ценностей. Утверждение музея как национальной и мультикультурной формы в XIX в. Музей XX века как средство коммуникации. Международный совет музеев (ИКОМ) и «Международный комитет по музеологии». Этический кодекс ИКОМ для музеев. Европейский музейный форум. Международный комитет по коллекциям и деятельности музеев городов (САМОС). Международный День музеев.

Тема 4. Музей в контексте истории России

Храмы, церковные ризницы как прототип музея. Век Просвещения – музеи в России как диалоговое окно. Музеи XIX века как носители культурной политики. Развитие социальных функций музея. Музеи городов и развитие городов. Музеи России и всемирное наследие.

Тема 5. Отечественные музеи в XX веке

Формирование музейной сети в XX в. Музей как территория политики. Образ врага в музейных выставках 1920–30-х гг. Российский (до 1991 – Советский) комитет ИКОМ. «Музейный бум» 1960–70-х как преодоление «железного занавеса». Международные проекты. Выставки андеграунда. Музеи в постсоветское время. Закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». Союз музеев России. Ассоциация «Открытый музей». Современная классификация музеев. «Интермузей» и новые тенденции в музейной деятельности начала XXI века.

Раздел III

Музейная практика

Тема 6. Научно-фондовая работа музеев в контексте глобализации

Музейная безопасность и всемирное наследие. Музееведение о проблеме глобализации. Региональные музеи: глобальные стандарты – локальный подход. Музейное законодательство об основных аспектах научно-фондовой работы. Защита прав музеев как держателей коллекций. Создание традиций толерантного межэтнического взаимодействия в собирательской работе. Международные экспедиции. Научная деятельность музея: исследовательское и презентационное направления. Изучение этнокультурных процессов в музеях Урала.

Тема 7. Музейная экспозиция как интерактивная форма

Экспозиционная деятельность – основа музейной коммуникации. Семантика экспозиции. Научное, художественное, техническое и рабочее проектирование экспозиции. Новые экспозиционные материалы и технологии. Плюралистический лабиринт. Проблемная группировка. Экспонат в фокусе. Изоляция экспоната. Декоративный комплекс. Концепция экспозиции и тематико-экспозиционный план. Использование интерактивных объектов и информационных технологий в экспозиции. Музейный дизайн и стиль экспозиции. Виртуальные экспозиции.

Тема 8. Выставка и презентация в музее

Выставка как альтернатива рутины и инструмент модернизации музея. Формы взаимодействия и перспективы сотрудничества музеев. Система выставок и презентаций как способ интерактивного функционирования экспозиции. Традиционные и нетрадиционные формы музейных выставок. Сценарий выставки как коммуникема. Ее кураторская и продюсерская подготовка и продвижение. Музейно-выставочные проекты о толерантности. Выставка как презентация «другого». Презентация национальных традиций других народов и этнических групп. Тема вхождения в иную культуру, ее связь с проблемой преодоления предрассудков и расовой дискриминации. Новые типы виртуальных проектов.

Тема 9. Новая социальная ориентация в просветительской работе музеев

Социологический мониторинг в музее. Миссия социализации подрастающего поколения. Внешняя коммуникация: динамика образовательных моделей от музейного просветительства к музейной педагогике и андрагогике, формирование представления о «пожизненном» образовании (long-life education). Музей как средство развития творческого потенциала, формирования ценностных ориентаций. Совместные проекты. Музейные конкурсы как способ внутренней коммуникации. «Длинные музейные ночи» как тренд к. XX – н. XXI в.

Тема 10. Музей и памятники в созидательных формах общественно-массовой жизни

Всемирное культурное наследие. Памятники как объекты терроризма. Развитие международного сотрудничества. Памятники в брендинге территорий и перспективы привлечения международных финансовых структур. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Формирования ценностей толерантности через памятники.

Раздел IV

Новые музейные технологии

Тема 11. Современный музейный менеджмент

Организационная структура музея. Административная матрица современного музея. Направления взаимодействия его подразделений. Стратегическое управление. Практика проектной работы в современном музее. Целевые группы музейных проектов. Партнерские музейные проекты. Рабочий план-проект бюджета. Фандрейзинг и другие пути привлечения финансов для реализации проектов. Налоговое законодательство и пути стимулирования участия коммерческого сектора в некоммерческих проектах. Арт-банкинг и др.

мотивы вкладывания средств коммерческих структур в музейные проекты. Правительственные и региональные программы, конкурсы, грантовые программы.

Тема 12. Современная музейная коммуникация

Коммуникационный подход в структуре музеологического знания. Новые технологии и интерпретация экспонатов. Монизм и плюрализм. Контекстуализация и деконтекстуализация. Коммуникационный подход в музейном проектировании. Музейная коммуникация и музейный сценарий. Каналы коммуникации. Творческие индустрии, медиа-средства в практике музея. Сотрудничество с местными властями, органам образования, молодежным организациям, диаспорами, землячествами. Религиозная община как пространство межэтнических и межкультурных проектов музея.

Тема 13. Маркетинг в современном музее

Музей в кластерах творческой экономики. Посетитель музея как потребитель музейных услуг. Маркетинговые исследования различных групп населения в регионе. Пути формирования их потребностей в музейном продукте. Имидж музея и завоевательные маркетинговые стратегии. Комплекс маркетинга: товарная политика, ценовая политика, политика формирования сбытовой сети, политика продвижения. План маркетинга и информирование потенциального посетителя. Рекламирование музейного предложения. Рекламные стратегии. PR-технологии. Музей в контексте культурного туризма. Маркетинговые стратегии в Интернете. Музей как бренд. Маркетинг и лоббирование.

Тема 14. Информационные технологии в музейном деле

Музейное дело как информационный процесс. Синергетические культурные и информационные ресурсы. Музейные информационные системы и их производные. Типовые проекты: системы «КАМИС», «НИКА», «АС-Музей». Рекомендации комитета по музейной документации CIDOC в рамках ИКОМ. Информационные технологии в деятельности музея. Технологии мультимедиа в

статичном (CD-ROM и DVD) и динамичном виде (на музейных страницах, веб-сайтах и др.). Виртуальные экспонаты и виртуальные музеи. Технология их проектирования. Портал museum.ru как мультикультурная среда.

Раздел V

Тема 15. Музеология как междисциплинарное направление в познании XX в.

Музейная социология (20–80-е гг. XX в.). Антропологический подход в музейном строительстве (экомuzeи, музеи общин). Экологическая концепция в музейном строительстве. «Новая музеология», интеграция музея в окружающую среду, социализация музея. Музеи как международные центры в изучении профильных наук и гуманитарных проблем.

Заключение. Современный интерактивный музей территория встречи живого культурного продукта с живой публикой. Новые технологии синтеза. Технология интерактивности. Технология партнерства. Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п/п	Тема, раздел	Учебный план, часов			
		Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	Итого по темам
		лекции	практические		
	РАЗДЕЛ I. Введение в курс				
1.	Тема I.. Музееведение в контексте межкультурной коммуникации	1	2	2	5
2.	Тема 2. Музейный предмет как основа музейной коммуникации	1		1	2
	РАЗДЕЛ II. Музей как феномен культуры				
3.	Тема 3. Музей в истории культуры	1		1	2
4.	Тема 4. Музеи в контексте истории России	1		1	2

5.	Тема 5. Отечественные музеи в XX веке	1			1
	РАЗДЕЛ III. Музейная практика				
6.	Тема 6. Научно-фондовая работа музеев в контексте глобализации	1			1
7.	Тема 7. Музейная экспозиция как интерактивная форма	1	2	2	5
8.	Тема 8. Выставка в музее	1	2	2	5
9.	Тема 9. Новая социальная ориентация в просветительской работе музеев	1	2	4	7
10.	Тема 10. Музей и памятники в созидательных формах общественно-массовой жизни	1		1	2
	РАЗДЕЛ IV. Новые музейные технологии				
11.	Тема 11. Современный музейный менеджмент	1	2	4	7
12.	Тема 12. Современная музейная коммуникация	1	2	2	5
13.	Тема 13. Маркетинг в современном музее	1	2	4	7
14.	Тема 14. Информационные технологии в музейном деле	1	2	4	7
	Раздел V. Музеология как междисциплинарное направление в познании (XX в.)				
15.	Заключение	2			2
	Итого	16	16	32	60

IV. Форма итогового контроля – зачет (по результатам работы на практических занятиях: каждое занятие является зачетным, поскольку демонстрирует владение новыми музейными технологиями, компетентность в вопросах межкультурной коммуникации). К зачету должен быть готов краткий творческий проект по одному из практических занятий (план мероприятия по музейной педагогике, либо тематико-экспозиционный план, или Интернет-проект, бизнес-план, буклет), проведено исследование текста или источника.

По результатам работы должно быть написано эссе, посвященное проблеме модернизации музейной деятельности.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

См. раздел «библиография».

VI. Ресурсное обеспечение курса

Курс предполагает использование технических средств для демонстрации слайдов, CD и DVD дисков, доступ в Интернет, посещение музеев города и университета, участие в создании музейных событий.