Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Школа дизайна

Программа дисциплины **«Кураторство и проектирование выставочных пространств. Уровень 2 (Средний)»**

для направления 072500.62 «Дизайн», по программе «Анимация», «Дизайн костюма»,

«Дизайн среды», «Коммуникационный дизайн (Графический дизайн)»,

«Коммуникационный дизайн (Интерактивный дизайн)»

подготовки бакалавра, очной формы обучения

Автор программы:

Калинина М.Ю., ассистент.

Рекомендована секцией УМС «___»____________ 20 г

Председатель

Утверждена УС отделения дизайна МИЭМ НИУ ВШЭ «___»_____________20 г.

Ученый секретарь ________________________

Москва, 2014

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 072500.62 "Дизайн" по программе обучения «Анимация», «Дизайн костюма», «Дизайн среды», «Коммуникационный дизайн (Графический дизайн)», «Коммуникационный дизайн (Интерактивный дизайн)», изучающих дисциплину «Кураторство и проектирование выставочных пространств. Уровень 2 (Средний)».

Программа разработана в соответствии с:

1. ОрОС НИУ ВШЭ 072500.62 "Дизайн"
2. Образовательных программ для направления 072500.62 "Дизайн" «Анимация», «Дизайн костюма», «Дизайн среды», «Коммуникационный дизайн (Графический дизайн)», «Коммуникационный дизайн (Интерактивный дизайн)»
3. Рабочим учебным планом университета для направления 072500.62 "Дизайн" профили подготовки «Анимация», «Дизайн костюма», «Дизайн среды», «Коммуникационный дизайн (Графический дизайн)», «Коммуникационный дизайн (Интерактивный дизайн)» утвержденным в 2014 г.

Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Кураторство и проектирование выставочных пространств» предназначена для формирования у студентов профессиональных компетенций в области проектирования выставочных пространств, эвентов в области искусства и культуры, оформления и проведения выставок и иных мероприятий подобного рода.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

* Знать

- законы восприятия объектов искусства;

- историю кураторства;

- этапы проектирования событий;

* Уметь

- применять методологию проектирования выставочных пространств;

* Иметь навыки (приобрести опыт)

- создания дизайн-проектов культурных событий;

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной	СК-1 (СК-Б1) ПК18	Знает особенности развития дизайн-процессов, способен трансформировать модели профессиональной деятельности для достижения результата во внепрофессиональных областях	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен применять профессиональные знания и умения на практике	СК-2 (СК-Б2)	Знает особенности создания дизайнерского продукта, способен связать воедино разнообразные разделы технологического процесса	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза	СК-4 (СК-Б4)	Применяет различные методы работы с информацией для достижения необходимого результата	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)	СК-6 (СК-Б6)	Применяет различные методы работы с информацией для достижения необходимого результата	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества	СК-7 (СК-Б7)	Знает методологию ведения проектных, предпроектных и иных творческих и аналитических исследований, умеет применять данные методики в профессиональной деятельности	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к постановке творческих задач и их решению	ПК-1 (СЛК-Б3)	Знает особенности проектирования выставочных пространств и событий, умеет применять различные приемы при создании дизайн-продукта	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к самостоятельному созданию художественного образа	ПК-2 (СЛК-Б8)	Знает особенности восприятия объектов культуры и способен использовать данные особенности при создании дизайн-продукта	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к разработке проектной идеи и планированию этапов ее реализации	ПК-6 (ИК-Б1.1ПД7(Д))	Знает этапы производства оборудования и средовых объектов и умеет планировать данное производство	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к участию в образовательном процессе, выборе образовательных технологий и оценке результата образовательного процесса в области дизайна	ПК-17 (ИК-Б1.1_2.1_7.1ПеД(Д))	Знает особенности обучения технологическому процессу в области производства дизайн-проекта, способен ретранслировать полученные знания	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен при организации профессиональной деятельности к профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, к предотвращению экологических нарушений	ПК-18 (ИК-Б6.1ПД3(Д))	Знает особенности влияния технологического процесса на людей/экологию, способен планировать и производть деятельность по производству дизайн-продукта сводя подобные риски к минимуму	Лекционная форма обучения, практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к профессиональной части проектной линии образования и является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

* История и теория дизайна
* Креативное проектирование (Введение в специальность)
* Базовые технологии дизайна
* Арт-практика
* Кураторство и проектирование выставочных пространств. Уровень 1 (Начальный)

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знать специфику процесса проектирования;

- уметь вести аналитическую деятельность;

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

* Конструирование и проектирование
* Технологии и материаловедение
* Проектный семинар по дизайн-проектированию
* Портфолио
* Инновационный дизайн
* Стратегический дизайн
* Кураторство и проектирование выставочных пространств. Уровень 3 (Продвинутый)

Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоя­тельная работа
Лекции	Семинары	Практические занятия
Раздел 1. Кураторство и проектирование выставочных пространств						
1	Профессия куратор в искусстве	16			12	4
2	История кураторства	16			8	8
3	Грамматика выставки	26			12	14
4	Проектирование выставки	30			16	14
	Итого:	104			56	48

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	2 курс				Параметры **
1	2	3	4
Текущий (неделя)	Домашнее задание		4			Просмотр выполненных заданий по пройденным темам.
Промежу­точный	Экзамен					
Итоговый	Экзамен		*			Просмотр выполненных работ по всем темам модуля

5.1. Критерии оценки знаний, навыков

Домашнее задание. Создание материалов по темам занятий.

Экзамен. На экзамене студент должен продемонстрировать понимание особенностей создания экспозиции и использования данных технологий в проектной деятельности, практические навыки в этой сфере.

Экзамен проводится в форме просмотра выполненных проектов.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине формируется из оценки последнего модуля изучения дисциплины.

Оценка за изучение дисциплины в течении модуля складывается из суммы оценок за текущий и промежуточный контроль знаний студентов.

Промежуточная оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

1. Текущий контроль на 4-ой неделе модуля
2. Результаты экзамена.

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.

Вес зачета (экзамена) в промежуточной оценке – 0,8 (k); самостоятельная работа (промежуточный контроль) – 0,2 (k1).

Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10–ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – *Онакопл*.

Оценка за зачет (экзамен) выставляется в результате итогового просмотра – *Оэкз/зач.*

Таким образом,итоговая оценка рассчитывается по формуле

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач

Например, оценка за зачет – 8 баллов; за самостоятельную работу – 6, тогда итоговая оценка (ИО) складывается следующим образом:

ИО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2+ 6,4 = 7,6 – округляем по правилам округления чисел и получаем итоговую оценку – 8.

В ведомость проставляется оценку зачета (экзамена) – 8.

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Оценка за итоговый контроль **блокирующая,** при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Кураторство и проектирование выставочных пространств

Тема 1. Профессия куратор в искусстве

Количество часов аудиторной работы – 12 часов

Самостоятельная работа – 4 часа

Иметь представление о кураторстве как о креативной профессии в искусстве, о ее особенностях и задачах.

Задание для самостоятельной работы:

Сбор аналитических материалов

Форма отчетности: доклад-презентация.

Тема 2. История кураторства

Количество часов аудиторной работы – 8 часов

Самостоятельная работа – 8 часов

Знать историю кураторства, его основные этапы и направления, знаковые имена в области кураторства.

Задание для самостоятельной работы:

Создание проекта выставки

Форма отчетности: проект.

Тема 3. Грамматика выставки

Количество часов аудиторной работы – 12 часов

Самостоятельная работа – 14 часов

Знать теоретические основы организации выставки, основные виды и жанры выставок и их особенности.

Задание для самостоятельной работы:

Создание проекта выставки

Форма отчетности: проект.

Тема 4. Проектирование выставки

Количество часов аудиторной работы – 8 часов

Самостоятельная работа – 8 часов

Знать методы и технологии проектирования выставки, иметь практические навыки проектирования.

Задание для самостоятельной работы:

Создание проекта выставки

Форма отчетности: проект.

Литература по разделу:

Основная литература

1. Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства. – М.: Ад Марингем, 2013.
2. Бесчастнов Н. Сюжетная графика. – М.: Владос, 2012 г.
3. Philip Hughes. Exhibition Design. – London: Laurence King, 2010.

Дополнительная литература

1. Виктор Мизиано. Пять лекций о кураторстве – М.: Ад Марингем, 2014.
2. Бишоп Клэр. Радикальная музеология, или Так уж «современны» музеи современного искусства. – М.: Ад Марингем, 2014.
3. Ян Лоренц, Ли Сколник, Крейг М. Бергер. Дизайн выставок. – М.: АСТ, Астрель, 2008 г.
4. Лоренс Бонет. Дизайн выставок. – М.: РИП-Холдинг, 2006.

Основные учебные технологии, используемые при изучении раздела: изучение теоретического материала, выполнение проектных работ по заданным темам, решение и рассмотрение задач, разбор домашних заданий.

Образовательные технологии

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); выступления с докладами на занятиях по разделам дисциплины; разбор практических задач; выполнение проектов.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Тематика заданий текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в виде семинаров и решения практических задач. В ходе данного контроля оценивается степень понимания студентом лекционного материала, его подходы к решению тех или иных профессиональных вопросов.

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам:

1. Что Вы знаете об истории кураторства?

2. Каковы теоритические основы проектирования выставки?

3. Назовите особенности создания экспозиции?

4. Какие технологические особенности реализации выставки Вы знаете?

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства. – М.: Ад Марингем, 2013.
2. Бесчастнов Н. Сюжетная графика. – М.: Владос, 2012 г.
3. Philip Hughes. Exhibition Design. – London: Laurence King, 2010.

Дополнительная литература

1. Виктор Мизиано. Пять лекций о кураторстве – М.: Ад Марингем, 2014.
2. Бишоп Клэр. Радикальная музеология, или Так уж «современны» музеи современного искусства. – М.: Ад Марингем, 2014.
3. Ян Лоренц, Ли Сколник, Крейг М. Бергер. Дизайн выставок. – М.: АСТ, Астрель, 2008 г.
4. Лоренс Бонет. Дизайн выставок. – М.: РИП-Холдинг, 2006.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная аудитория для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими станциями с установленным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Adobe Audition в версиях не ниже CS6; Autodesk 3D Studio Max в версии не ниже 2013 с установленным модулем визуализации Chaos Group V-ray версии не ниже 2.30.) соответствующая техническим требованиям производителя данного ПО, и имеющих выход в интернет, число рабочих станций должно предполагать наличие компьютера у каждого студента. Так же для проведения занятий необходимо наличие проектора и экрана для демонстрации с компьютера преподавателя.