

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ: НАУЧНОСТЬ. ТЕАТРАЛЬНОСТЬ, ИММЕРСИВНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ»

Целевая аудитория программы: сотрудники государственных и частных музеев (создатели экспозиций, руководители департаментов, хранители, научные сотрудники, экспозиционеры, кураторы, дизайнеры и др.), профессионалы театральной сферы, медиахудожники.

Авторы и идеологи программы: Елена Яковлевна Кальницкая - генеральный директор ГМЗ «Петергоф», профессор, доктор культурологии; Глеб Вениаминович Фильштинский - театральный художник, режиссер мультимедиа, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, многократный лауреат премии «Золотая Маска»

Организаторы курса: Государственный музей-заповедник «Петергоф», Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Школа «Шоу Консалтинг».

Куратор программы: Алина Зоря - куратор музейных экспозиций Студии «Шоу Консалтинг», заместитель директора по научно-просветительской деятельности СПб ГБУ «Музей «Невская застава», магистр искусствоведения.

Цель программы: приобретение практических навыков экспозиционеров в области музейного проектирования, получение необходимых компетенций для разработки и реализации инновационных проектов в музейной сфере.

Принцип реализации программы: программа предполагает комплексный и междисциплинарный подход к музейному проектированию на стыке традиционного музейного взгляда и элементов театрализации.

Планируемый результат обучения по программе: разработка слушателями предварительных концепций и технических заданий на проектирование экспозиции (выставки) с учетом современных тенденций и технологий в музейном проектировании.

Способ реализации программы: дистанционные образовательные технологии и очная форма обучения.

Объем программы: 124 часа

Выдаваемые по итогам обучения документы: удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сертификат участника программы.

**Учебный план программы повышения квалификации
«Актуальные подходы к проектированию музейных экспозиций:
научность. театральность, иммерсивность, технологичность»**

№	Раздел	Содержание (темы)	Преподаватели	Должность	Объем	Итого часов
I.	Теоретический блок (дистанционные образовательные технологии)					36
1.1.	Введение в программу	Установочная лекция.	<i>А. Зоря</i>	<i>Куратор курса повышения квалификации, куратор экспозиций студии «Шоу Консалтинг»</i>	1	7
		Актуальные подходы в музейном проектировании: идея, стратегия, аудитория, концепция, формирование команды авторов и разработчиков.	<i>Е.Я. Кальницкая</i>	<i>Генеральный директор ГМЗ «Петергоф», профессор, доктор культурологии</i>	2	
			<i>Г.В. Фильштинский</i>	<i>Художественный руководитель Студии «Шоу Консалтинг», театральный художник, режиссер мультимедиа</i>		
		Миссия музея. Функции музея как социокультурного института. Имидж и бренд музея.	<i>Е.Н. Мастеница</i>	<i>Заведующая кафедрой музеологии и культурного наследия СПбГИК, Кандидат исторических наук, доцент</i>	4	
		Этапы разработки концепции: целеполагание и образ экспозиции, сценарий посещения, зонирование и структура, логистика экспозиции.	<i>Г.В. Фильштинский</i>	<i>Художественный руководитель Студии «Шоу Консалтинг», театральный художник, режиссер мультимедиа</i>	2	
<i>А.А. Полубояринов</i>	<i>Художник-технолог Студии «Шоу Консалтинг», студент факультета театральной техники и технологии РГИСИ</i>					
		Театрализация музейного пространства как форма взаимодействия с посетителями.	<i>И.А. Щепеткова</i>	<i>Старший научный сотрудник Всероссийского музея А.С. Пушкина, Санкт-Петербург</i>	2	16

1.2.	Театрализация и иммерсивный подход в музейном проектировании	Драматургия музейной экспозиции.	<i>К. Ермихин</i>	<i>Режиссер Студии «Шоу Консалтинг»</i>	2	
		Музейная экспозиция как эмоциональное переживание и погружение в историю.	<i>М. Соколовская</i>	<i>Руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея первого президента России Б.Н. Ельцина («Ельцин Центр»)</i>	2	
		«Предметный разговор» или сторителлинг в музейной экспозиции	<i>Н. Сазонов</i>	<i>Художник, куратор экспозиций</i>	2	
			<i>А. Зоря</i>	<i>Куратор курса повышения квалификации, куратор экспозиций студии «Шоу Консалтинг»</i>		
		Художественное пространство экспозиции как способ повествования. Создание художественного пространства экспозиции средствами сценографии и дизайна.	<i>Т. Москаленко</i>	<i>Главный художник Студии «Шоу Консалтинг»</i>	2	
		«В предлагаемых обстоятельствах». Выставка как пространство художественного текста	<i>Е. Джумук</i>	<i>Научный сотрудник выставочного отдела музея А. Ахматовой в Фонтанном доме</i>	2	
		Основные приемы и технологии в рамках иммерсивного подхода. Авторские проекты	<i>А. Шишкин-Хокусай</i>	<i>Художник-сценограф</i>	2	
		Основные приемы и технологии в рамках иммерсивного подхода. Авторские проекты	<i>В. Мартынова</i>	<i>Художник-сценограф</i>	2	
	Подходы в музейном проектировании и реализованные кейсы бюро	<i>И. Кирюшина</i>	<i>Директор по развитию бюро музейной сценографии «Метаформа»</i>	4	13	

1.3.	Мультимедийные технологии в современном музее	музейной сценографии «Метаформа»				
		Комплексный подход: мультимедийные инсталляции и мини-шоу, световая партитура, создание аудиовизуального контента, спец. Эффекты, AR- и VR-технологии.	<i>А. Полубояринов</i>	<i>Художник-технолог Студии «Шоу Консалтинг»</i>	2	
		Мультимедийное оборудование как естественный компонент музейного пространства. Интеграция технологий в сценографию музея.	<i>А. Полубояринов</i>	<i>Художник-технолог Студии «Шоу Консалтинг»</i>	1,5	
			<i>С. Рылко</i>	<i>Практикующий видеоинженер, интегратор систем управления для музеев</i>	1,5	
		Алгоритмы управления мультимедийным комплексом музейной экспозиции. Технический сценарий как структурный подход к созданию мультимедийного комплекса.	<i>А. Полубояринов</i>	<i>Художник-технолог Студии «Шоу Консалтинг»</i>	2	
			<i>С. Рылко</i>	<i>Практикующий видеоинженер, интегратор систем управления для музеев</i>		
	Техническое задание для музейной экспозиции. Базовые принципы.	<i>Г. Абаев</i>	<i>Директор Студии «Шоу Консалтинг»</i>	2		
II.	Практический блок (очная форма обучения)				40	
2.1	Посещение музейных объектов Санкт-Петербурга с реализованными проектами	«Рождение русской оперы»		4	24	
		«Государевы потехи»		4		

	(экскурсии)	«Дом игральных карт»	ГМЗ «Петергоф» - экскурсии (О. Ганцев, кураторы музеев)		4	
	Обсуждение с куратором, режиссером и художником всех этапов разработки, проектирования и монтажа экспозиций.	«Музей оловянного солдатика»	Команда Студии «Шоу Консалтинг» (обсуждение после посещения музея)		4	
		«Петергофские дачники»			4	
		Вводная мультимедийная экспозиция Большого Меншиковского дворца			4	
2.2	Семинарские занятия. Музейная экспозиция в трех измерениях: взгляд музейщика, художника и режиссера: - от идеи к брифу, от брифа к концепции экспозиции, - технологические и содержательные вызовы и их решения, - детали проектирования и реализации/запуска экспозиции,	Театральная режиссура как метод дизайнерского проектирования музейного пространства	Е.Я. Кальницкая	Генеральный директор ГМЗ «Петергоф», профессор, доктор культурологии	2	18
		Социальные сети как пространство для музейной коммуникации: спец.проекты и аналитика	А. Зарубина	pr-отдел ГМЗ «Петергоф»	2	
		Специфика проведения экскурсии в музеях нового формата на примере экспозиций ГМЗ "Петергоф". Особенности восприятия туристами музеев	О. Ганцев	экскурсионный отдел ГМЗ «Петергоф»	2	
		«Жизнь и смерть» музейного предмета в пространстве современной экспозиции.	А.В. Ляшко	выставочный отдел ГМЗ «Петергоф»	2	
		Интерактивные выставки ГМЗ «Петергоф». Анализируя опыт отдела выставочных проектов.	А. Буховец	выставочный отдел ГМЗ «Петергоф»	2	
		«Технологические DIY-инструменты: основные проблемы и выгоды использования»	А. Ботенков	Ведущий специалист по информационным ресурсам ГМЗ «Петергоф»	2	

	- анализ успешных решений и «проблемных точек».	Экспозиции на стадии проектирования/реализации (музей «Янтарный путь», филиал «Кизи в Петербурге» и др.)	Г. Фильштинский К. Ермихин Т. Москаленко А. Зоря Д. Тарасенко		2	
III.	Проектная деятельность (дистанционные образовательные технологии)					30
3.1.	Установочное занятие	Постановка целей и задач проекта. Определение принципов работы над проектом, используемых в проекте ресурсов.				2
3.2.	Самостоятельная работа	Работа слушателей над проектом.				20
3.3.	Консультации	Индивидуальное консультирование слушателей по подготовке проекта авторами, преподавателями и куратором программы.				8
IV.	Итоговая аттестация (дистанционные образовательные технологии)					
	Защита индивидуальных проектов слушателей	Презентации проектов слушателей, вопросы аттестационной комиссии.				16
		Обсуждение итогов программы, перспектив развития и реализации проектов слушателей.				
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ						124