

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Фотомистецтва та візуальних практик	Рік навчання	3
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	вибіркова
Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво	Семестри	5

Силабус з дисципліни «Виставкова та експозиційна діяльність»

Мова навчання - українська

Розробник: О. В. Мусієнко доктор філософії старший викладач кафедри фотомистецтва та візуальних практик.

Загальна інформація про курс

Назва курсу	Виставкова та експозиційна діяльність
Викладач (- і)	Ольга Мусієнко
Профіль викладача (- ів)	Код курсу hsqkqtuc Посилання на відео зустріч у Meet https://meet.google.com/nwu-sucy-egt
Контактний телефон та емейл	+380955516827 Helga4bright@gmail.com
Інформація про консультації	Онлайн та за попередньою домовленістю офлайн в спеціалізованому укритті ХДАДМ
Логіка вивчення курсу	Курс є вибіркоким, викладається у 3 семестрі бакалаврату.

Анотація до курсу

Курс спрямований на вивчення теорії та практики створення виставкових проєктів у сфері мистецтва та культури. Студенти знайомляться з основами кураторської роботи, принципами побудови експозиції, методами презентації художніх творів у просторі, логістикою виставкових процесів і взаємодією з аудиторією. Особлива увага приділяється сучасним тенденціям у музейній, галерейній та незалежній виставковій практиці, а також розвитку навичок критичного мислення, візуальної комунікації та командної роботи.
--

Мета курсу

Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розробки, організації та реалізації виставкових і експозиційних проєктів. Курс покликаний навчити майбутніх фахівців професійно працювати з художнім простором, створювати концепцію експозиції, здійснювати відбір і розміщення творів, а також ефективно комунікувати з митцями, інституціями та публікою.
--

Організація навчання

Ознаки курсу	Вибірковий
Формат курсу	Денна форма навчання, 5 семестр
Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи Види: лекційне, практичне заняття

	Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, евристично-дослідницький.
Поточний контроль	Контрольні роботи
Підсумковий контроль	залік
Політика курсу	Курс передбачає обов'язкове самостійне виконання всіх завдань практичних занять з дотриманням правил академічної доброчесності. Невчасно зроблені завдання передбачають зниження оцінки. Пропущені заняття передбачають надання викладачу законспектованих матеріалів за темою, що вивчалася на ньому.

Структура навчальної дисципліни

Перелік тем (або блоків)	Разом годин	Лекційні
Тема 1 Історія аудіовізуальних виставок: від кінофестивалів до медіаінсталяцій	4	4
Тема 2 Специфіка експонування аудіовізуальних робіт: від екрану до інтерактивного простору	4	4
Тема 3 Типи виставок: відеоарт, фото, VR/AR, мультимедійні інсталяції	4	4
Тема 4 Кураторські стратегії в аудіовізуальному мистецтві	4	4
Тема 5 Технології демонстрації: проєкція, LED, VR-шоломи, звукові системи	4	4
Тема 6 Концептуалізація виставки: як аудіовізуальний твір працює у просторі	4	4
Тема 7 Робота з простором: чорні бокси, відкриті галереї, публічні простори	4	4
Тема 8 Світло, звук і атмосфера у виставках аудіовізуальних робіт	4	4
Тема 9 Тексти у виставці: від кураторського опису до мультимедійного каталогу	4	4
Тема 10 Авторське право та етика у використанні відео та звуку	4	4
Тема 11 Логістика та технічне забезпечення AV-виставок	4	4
Тема 12 PR та промоція: трейлери, тізери, соцмережі, digital-кампанії	4	4
Тема 13 Виставки та фестивалі: міжнародні практики та платформи для AV-мистецтва	4	4
Тема 14 Післяпроектна діяльність: документація, архівування, публікації	8	8
Всього	60	60

Теми самостійної роботи

№ з/п	Тема	
1.	Тема 1 Історія аудіовізуальних виставок: від кінофестивалів до медіаінсталяцій	
2.	Тема 2 Специфіка експонування аудіовізуальних робіт: від екрану до інтерактивного простору	
3	Тема 3 Типи виставок: відеоарт, фото, VR/AR, мультимедійні інсталяції	
4	Тема 4 Кураторські стратегії в аудіовізуальному мистецтві	
5	Тема 5 Технології демонстрації: проєкція, LED, VR-шоломи, звукові системи	
6	Тема 6 Концептуалізація виставки: як аудіовізуальний твір працює у просторі	
7	Тема 7 Робота з простором: чорні бокси, відкриті галереї, публічні простори	
8	Тема 8 Світло, звук і атмосфера у виставках аудіовізуальних робіт	
9	Тема 9 Тексти у виставці: від кураторського опису до мультимедійного каталогу	
10	Тема 10 Авторське право та етика у використанні відео та звуку	
11	Тема 11 Логістика та технічне забезпечення AV-виставок	
12	Тема 12 PR та промоція: трейлери, тізери, соцмережі, digital-кампанії	
13	Тема 13 Виставки та фестивалі: міжнародні практики та платформи для AV-мистецтва	
14	Тема 14 Післяпроектна діяльність: документація, архівування, публікації	

Система оцінювання

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Вид завдання	Кількість балів
фотоісторія	10
Розробка загальної концепції та структури виставки.	10
Пошук атмосферного рішення	10
Створення логістичного рішення виставки	10
Перший етап підготовки виставкового проєкту (препродакшен)	15
другий етап підготовки виставкового проєкту (продакшен)	15
третій етап підготовки виставкового проєкту (постпродакшен)	15
Залікове завдання	10
відвідування	5
Загалом	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
------	---	--	---

Рекомендована література

1. Барановська, Надія. *Експозиційна робота у діяльності музею* / Львівська політехніка, 2015.
2. Титаренко, Валентина. *Науково-освітній аспект виставкової діяльності*. Молодь і ринок, 2024. DOI:10.24919/2308-4634.2024.312392.
3. Hughes, Philip. *Exhibition Design: An Introduction*. - London : Laurence King Publishing, 2015. - 232 p.
4. Locker, Pam. *Exhibition Design*. - London : AVA Publishing / Thames & Hudson, 2010. - 183 p.
5. *Basics Interior Design 02: Exhibition Design* / Pam Locker. - Bloomsbury Visual Arts, 2017. - 184 p.
6. *Exhibition Design Engineering Manual* / Wang Xinsheng. - Cambridge Scholars Publishing, 2023. - 354 p.
7. McNeil, Timothy J. *The Exhibition and Experience Design Handbook*. - American Alliance of Museums, 2023. - 292 p.

Інформаційні ресурси

<http://korolenko.kharkov.com> – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.

<http://www.nbuv.gov.ua> – сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

<https://scholar.google.com/> - Google академія.

<https://www.webofknowledge.com> - Web of Science.