

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра искусства фотографии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А. Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

Статус дисциплины – профильная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1-4	1-8	720 /20, 0	512	68	444	208	Экзамен (1,2,8); Диф. зачет (3); Курсовая работа (6).	1-4	1-8	720 /20, 0	88	18	70	632	+	Экзамен (1,2,8); Диф. зачет (3); Курсовая работа (6).
<i>Всего</i>		720 /20, 0	512	68	444	208 5	Экзамен; Диф. зачет; Курсовая работа	<i>Всего</i>		720 /20, 0	88	18	70	632	+	Экзамен; Диф. зачет; Курсовая работа

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработали _____ Н.П. Гончарук доцент кафедры искусства фотографии, _____ В.В. Чайка, преподаватель кафедры искусства фотографии.

Рассмотрено на заседании кафедры искусства фотографии
(ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ Л.М. Филь

Согласовано: Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства
_____ Н.Г. Феденко _____ 2019 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Художественная фотография» является профильной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриат) и адресована студентам 1-4 курса (I-VIII семестров) Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой искусства фотографии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривает художественную фотографию среди искусств, историю возникновения и развития фотографии, жанры художественной фотографии, фотографическую технику и материалы, свойства света и виды освещения в фотографии, технологию фотосъемки, выразительные средства фотографии, пейзаж как один из основных жанров художественной фотографии, выразительные средства фотографии как пластического искусства, натюрморт как один из основных жанров художественной фотографии, взаимодействие фотографических жанров, специальные приемы фотографии, фотографию в современных мультимедийных технологиях, редакторы растровой графики как инструмент обработки фотоизображений, обнаженную натуру в художественной фотографии, стилизацию в художественной фотографии, выразительные средства синтетических искусств в фотографии, образность в фотографии, жанровую сцену как один из основных жанров художественной фотографии, фотосерию как способ воплощения темы, синтез выразительных средств в фотографии.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- практическая работа с натурой;
- устная (устный опрос).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 68 часов для очной формы обучения и 18 часов для заочной формы обучения, практические занятия - 444 часа для очной формы обучения и 70 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 208 часов для очной формы обучения и 632 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания учебной дисциплины «Художественная фотография» является квалифицированного фотохудожника, способного творчески развиваться, усовершенствовать свое профессиональное мастерство, свободно ориентироваться в сфере профильной деятельности и современного визуального искусства.

Задачи дисциплины:

- свободно ориентироваться в истории возникновения и развития художественной фотографии;
- иметь представление о жанрах художественной фотографии;
- знакомство с фотографической техникой и материалами;
- ознакомление с свойствами света и видами освещения в фотографии;
- владеть технологией фотосъемки;
- приобретение навыков использования выразительных средств фотографии как искусства;
- знакомство с жанром «пейзаж» в художественной фотографии;
- приобретение навыков использования выразительных средств фотографии как пластического искусства;
- знакомство с жанром «натюрморт» в художественной фотографии;
- ознакомление с принципами взаимодействия фотографических жанров;
- овладение специальными приемами фотографии;

- знакомство со способами использования фотографии в современных мультимедийных технологиях;
- приобретение навыков использования растрового графического редактора как инструмента обработки изображения;
- ознакомление с понятием жанра обнаженной натуры в художественной фотографии;
- приобретение навыков стилизации в художественной фотографии;
- приобретение навыков использования выразительных средств синтетических искусств в фотографии;
- ознакомление с понятием образности в фотографии;
- знакомство с жанром «жанровой сцены» в художественной фотографии;
- приобретение навыков составления серии и цикла в художественной фотографии;
- ознакомление с понятием синтеза выразительных средств в фотографии.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Художественная фотография» относится к профильной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Свет и его свойства», «Фотокинооборудование», «Техника и технология цифровой фотографии», «Аналоговая фотография», «Цветоведение», «Компьютерная графика», «Фотокомпозиция». Данные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретическую и практическую основу последующего изучения курса «Художественная фотография».

Изучение дисциплины «Художественная фотография» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Художественный фотопортрет», «Репортажная фотография», «Рекламная фотография», «Съемка произведений искусства» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3	способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования

ПК-2	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания по направленности (профилю) образования
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности

В результате изучения дисциплины «Художественная фотография» студенты должны **знать:**

- место художественной фотографии среди искусств;
- историю возникновения и развития фотографии;
- жанры художественной фотографии;
- фотографическую технику и материалы;
- свойства света и виды освещения в фотографии;
- технологии фотосъемки;
- выразительные средства фотографии как технического искусства;
- пейзаж как один из основных жанров художественной фотографии;
- выразительные средства фотографии как пластического искусства;
- натюрморт как один из основных жанров художественной фотографии;
- взаимодействие фотографических жанров;
- специальные приемы фотографии;
- роль фотографии в современных мультимедийных технологиях;
- редакторы растровой графики как инструмент обработки фотоизображений;
- роль обнаженной натуры в художественной фотографии;
- принципы стилизации в художественной фотографии;
- выразительные средства синтетических искусств в фотографии;
- образность в фотографии;
- жанровую сцену как один из основных жанров художественной фотографии;
- способы использования и создания серий и циклов в художественной фотографии;
- принципы синтеза выразительных средств в фотографии.

Овладев курсом, студенты должны **уметь:**

- пользоваться фотографической техникой и различными фотоматериалами;
- использовать свойства света и различные виды освещения в фотографии;
- владеть технологией фотосъемки;
- использовать выразительные средства фотографии как технического искусства;
- выполнять фотосъемку пейзажа;
- использовать выразительные средства фотографии как пластического искусства;
- выполнять фотосъемку натюрморта;
- пользоваться специальными приемами фотографии;
- использовать редакторы растровой графики как инструмент обработки фотоизображений;
- выполнять фотосъемку обнаженной натуры;
- использовать стилизацию в художественной фотографии;
- использовать выразительные средства синтетических искусств в фотографии;
- выполнять фотосъемку жанровой сцены;
- формировать серии и циклы в художественной фотографии.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Возникновение и развитие фотоискусства (I семестр)								
Тема 1. Художественная фотография среди искусств.	12	4	-	8	19	1	-	18
Тема 2. История возникновения и развития фотографии.	30	4	18	8	33	1	2	30
Тема 3. Жанры художественной фотографии.	54	4	38	12	42	1	5	36
Всего по I разделу	96	12	56	28	94	3	7	84
Раздел II. Техника и технология фотографии (II семестр)								
Тема 4. Фотографическая техника и материалы.	12	4	-	8	29	1	-	28
Тема 5. Свойства света и виды освещения в фотографии.	28	4	16	8	31	1	2	28
Тема 6. Технология фотосъемки.	60	2	46	12	38	-	6	32
Всего по II разделу	100	10	62	28	98	2	8	88
Раздел III. Фотография как техническое искусство и ее жанры (III семестр)								
Тема 7. Выразительные средства фотографии как технического искусства.	38	2	28	8	31	1	4	26
Тема 8. Пейзаж как один из основных жанров художественной фотографии.	48	4	34	10	31	1	4	26
Всего по III разделу	86	6	62	18	62	2	8	52
Раздел IV. Фотография как пластическое искусство и ее жанры (IV семестр)								
Тема 9. Выразительные средства фотографии как пластического искусства.	34	2	24	8	19	1	2	16
Тема 10. Натюрморт как один из основных жанров художественной фотографии.	42	2	32	8	24	-	4	20
Тема 11. Взаимодействие фотографических жанров.	20	2	10	8	21	1	2	18
Всего по IV разделу	96	6	66	24	64	2	8	54
Раздел V. Современные технологии фотографии (V семестр)								
Тема 12. Специальные приемы фотографии.	38	2	26	10	33	1	6	26
Тема 13. Фотография в современных мультимедийных технологиях.	28	4	16	8	31	1	2	28
Тема 14. Редакторы растровой графики как инструмент обработки фотоизображений.	32	4	16	12	28	-	2	26
Всего по V разделу	98	10	58	30	92	2	10	80
Раздел VI. Пластическая форма и стилизация в фотографии (VI семестр)								
Тема 15. Обнаженная натура в художественной фотографии.	48	6	30	12	49	1	6	42
Тема 16. Стилизация в художественной фотографии.	44	4	24	16	53	1	4	48
Всего по VI разделу	92	10	54	28	102	2	10	90
Раздел VII. Образность в фотографии (VII семестр)								
Тема 17. Выразительные средства синтетических искусств в фотографии.	32	2	18	12	36	1	3	32
Тема 18. Образность в фотографии.	32	4	20	8	42	1	3	38
Тема 19. Жанровая сцена как один из основных жанров художественной фотографии.	36	4	20	12	40	1	3	36

Всего по VII разделу	100	10	58	32	118	3	9	106
Раздел VIII. Фотография в серии и цикле (VIII семестр)								
Тема 20. Серия и цикл в художественной фотографии.	28	2	18	8	49	1	6	42
Тема 21. Синтез выразительных средств в фотографии.	24	2	10	12	41	1	4	36
Всего по VIII разделу	52	4	28	20	90	2	10	78
ВСЕГО часов по дисциплине	720	68	444	208	720	18	70	632

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОТОИСКУССТВА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Художественная фотография среди искусств.

Фотография как искусство. Эстетическая функция фотографии в современной культуре. Значение фотографии как научного изобретения, исторического документа, ее социальной, этнографической, антропологической, медийной и коммуникативной функций. История становления фотоискусства. Пространственные (пластические), временные (динамические) и пространственно-временные (синтетические) искусства. Плоскостные и объемные пространственные искусства. Фотография как статичное плоскостное искусство. Изобразительное искусство и фотография как пластические искусства. Фотография как первое техногенное искусство. Фотография как визуальное искусство. Статичные и динамические визуальные искусства. Фотография как статичное визуальное искусство. Фотография как составляющая в динамических экранных искусствах (кинематограф, телевиденье, видео-арт, медиа-арт). Фотография как техногенное пластическое визуальное искусство.

Тема 2. История возникновения и развития фотографии.

Значение и происхождения слова «фотография». Камера обскуры. Предпосылки появления фотографии. Поиски фиксации изображения. Нисефор Ньепс, Луи Дагер, Фокс Тальбот. Первая фотография. День рождения фотографии. Сообщение для академии наук в Париже 07. 01. 1839 г. Дагерротипия. Мокроколлодионный процесс. Надар и его вклад в развитие фотографии. Выдающиеся фотомастера XIX века. Изобретение фотопленки Д. Истмен (компания Kodak). Развитие фотооборудования в XX веке. Выдающиеся фотомастера XX века.

Тема 3. Жанры художественной фотографии.

Понятие жанра в искусстве. Система жанров в пространственных, временных и пространственно-временных искусствах. История формирования жанров в фотоискусстве. Жанровая система плоскостных изобразительных искусств (живописи и графики) как основа развития жанровой системы художественной фотографии. Портрет, пейзаж, жанровая сцена и натюрморт как основные жанры фотоискусства. Определение устоявшихся форм фотопроизведений как неосновных жанров по принципу возможности приведения к «основному» (н-р: ню – портрет, интерьер – натюрморт, архитектура – пейзаж, фэшн – портрет, жанровая сцена; анимализм – жанровая сцена, бэкстейдж – портрет, жанровая сцена; фотограмма – натюрморт, трэвелл-фотография – пейзаж, жанровая сцена, портрет и т.д.). Фотоабстракция как модернистский жанр. Сравнение жанров фотоискусства с жанрами литературы, журналистики и кинематографа. Взаимопроникновение фотографических жанров. Присутствие одного жанра в другом (н-р: натюрморт в портрете, жанровой сцене) и возможность двойной жанровой принадлежности (н-р: портрет и жанровая сцена, пейзаж и жанровая сцена). Сложности определения жанровой принадлежности. Понятие авторской жанровой доминанты. Значение контекста репрезентации фотопроизведения для определения жанровой принадлежности.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ФОТОГРАФИИ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Фотографическая техника и материалы.

Типы фотоаппаратов и их общие схемы. Фотозатворы и диафрагмы. Системы фокусировки. Видоискатели. Типы объективов. Основные характеристики объективов. Аберрации оптических систем. Оптические насадки и конверторы. Оборудование для получения изображений из цифровых носителей. Экспонетрическое оборудование.

Осветительное оборудование (осветительное оборудование постоянного и импульсного света). Разнообразие фотографических материалов и способы их использования.

Тема 5. Свойства света и виды освещения в фотографии.

История изучения оптических свойств света. Корпускулярно волновой дуализм. Типология корпускулярно волновых свойств света. Когерентный и некогерентный свет. Тепловые и нетепловые излучатели. Световые лучи и пучки. Рефракция света. Числовые характеристики света. Закон Ламберта. Падение света. Спектральный состав видимого света. Распределение спектральной энергии и температура света. Импульсный и постоянный свет.

Тема 6. Технология фотосъемки.

Подготовка оборудования. Замер экспозиции. Глубина резко изображаемого пространства. Длительная и короткая выдержка. Закон эквивалентности экспозиции. Зонная теория Анселя Адамса. Баланс белого. Особенности фотосъемки в интерьере и в экстерьере. Особенности фотосъемки при естественном и искусственном освещении. Особенности съемки при смешанном освещении.

РАЗДЕЛ III. ФОТОГРАФИЯ КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ЕЕ ЖАНРЫ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Выразительные средства фотографии как технического искусства.

Технические выразительные средства как инструменты создания фотокomпозиции. Средства управления линией, тоном и цветом фотоизображения. Зависимость характера изображения от технических параметров фотографической оптики. Особенности значения величины диафрагмы в фотографии. Глубина резко изображаемого пространства в технологии создания детализированного и обобщенного фотоизображения. Влияние технических характеристик оборудования и материалов и особенностей технологии получения фотоизображения на его тональный диапазон. Расширение тонального диапазона. Влияние длины выдержки (скорости срабатывания затвора) на пластический характер фотоизображения, его тональные особенности, форму линий. Освещенность и фотографическая экспозиция. Экспозиция как способ управления тональностью фотоизображения. Влияние фокусного расстояния объектива на характер отображения линейной перспективы. Ракурс как способ управления линией при фотосъемке. Влияние экспозиции на точность воспроизведения хроматического тона в фотоизображении. Значение характеристик светочувствительного материала при создании цветного фотоизображения. Различные типы объективов и оптических фильтров. Аналоговая и цифровая фотография. Особенности различных фотопроцессов как выразительные средства фотоизображения.

Тема 8. Пейзаж как один из основных жанров художественной фотографии.

История и значения пейзажа в изобразительном искусстве. Особенности жанра пейзажа в сравнении с другими жанрами. Основные типы пейзажей. Выдающиеся пейзажисты. Изобразительный язык пейзажа. Технологические и композиционные методы создания разных типов пейзажа. Ландшафтный пейзаж. Ночной пейзаж. Использование искусственного освещения при съемке ночного пейзажа. Пейзаж в «режимное» время. Городской и индустриальный пейзаж. Пейзаж с человеческими фигурами. Использование панорамирования, стекинга и технологии HDR в пейзаже. Особенности постобработки пейзажных фотографий.

РАЗДЕЛ IV. ФОТОГРАФИЯ КАК ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЕЕ ЖАНРЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Выразительные средства фотографии как пластического искусства.

Линия, тон, цвет, формат, размер и фактура материального носителя как выразительные средства статичной плоской композиции. Воспроизведение линии, тона и цвета в фотоизображении. Характер и особенности освещения как основное средство управления тональным рисунком. Светотеневой рисунок как основа тональной композиции фотографии. Тональный и цветовой контраст в фотографии. Особенности цветопередачи в фотографии. Цветовая температура и баланс белого. Цветопередача в цифровой и аналоговой фотографии. Особенности характера цветопередачи для различных фотопроцессов и фотоматериалов. Колорит фотоизображения. Стандартные и нестандартные фотографические форматы. Соотношение сторон кадра малоформатной, микроформатной, среднеформатной и листовой фотопленки. Стандартные форматы аналоговых фотоотпечатков. Форматы листовой фотобумаги. Форматы цифровых фотоизображений. Композиция в различных форматах. Вертикальные, горизонтальные и квадратные композиции. Вариативность, ограничения и факторы необходимости фиксации размера фотоизображения. Особенности восприятия фотоизображения в зависимости от вида и функции его материального носителя. Функциональные и эстетические особенности оформления фотоотпечатка и электронного фотоизображения.

Тема 10. Натюрморт как один из основных жанров художественной фотографии.

Определение жанра натюрморта. История и разновидности жанра натюрморта в изобразительном искусстве. Натюрморт в живописи, графике и скульптуре. История развития жанра фотонатюрморта. Натюрморт в фотографии ранней фотографии. Жанр натюрморта в различных эстетических течениях фотоискусства. Натюрморт в отечественной и зарубежной фотографии 20-ого века. Композиция в фотонатюрморте. Черно-белый, монохромный и цветной фотонатюрморт. Тон и колорит в натюрморте. Особенности освещения в фотонатюрморте. Техника «световой кисти» и ее разновидности. Жанр натюрморта в творческой и коммерческой фотографии. Классический, тематический, декоративный, философский, аллегорический натюрморт в фотографии. Фотограмма и сканографическая композиция как плоский натюрморт. Документальный натюрморт. Натюрморт как элемент композиции в портрете и жанровой сцене. Натюрморт в рекламной фотографии. Кулинарный натюрморт. «Динамический» натюрморт. Съемка композиции натюрморта с движущимися предметами. Натюрморт в концептуальной фотографии. Обработка и оформление фотонатюрморта.

Тема 11. Взаимодействие фотографических жанров.

Жанровая система как permanently развивающаяся структура. Взаимопроникновение жанров. Степень четкости жанрового соответствия. Двойная жанровая принадлежность и жанровая неопределенность. Эстетические границы основных жанров фотоискусства. Классические примеры и формальное определение по изображаемому объекту. Натюрморт как элемент композиции в портретной, пейзажной и жанровой фотографии. Пейзаж как фон и среда в портрете и жанровой сцене. Портрет как составляющая жанровой сцены. Изображение человеческих фигур в качестве стаффажа или символической детали в пейзаже или жанровой сцене. Фрагмент как сугубо фотографический жанр. Фотомонтаж как технический прием и исторически сложившийся жанр. Иллюзионный и неиллюзионный монтаж. Жанровая доминанта. Создание монтажной композиции в рамках определенного жанра или акцентирование комбинаторной природы изображения. Взаимодействие жанров в композиции диптиха и триптиха. Значение жанровой принадлежности отдельных фотографий при формировании серии и цикла. Образность фотосерий в рамках одного или сочетающихся различных жанры.

РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОТОГРАФИИ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Специальные приемы фотографии.

Специальные приемы фотографии как выразительные средства техногенного искусства. Использование перспективы как креативного приема. Использование отражающих поверхностей в творческой фотосъемке. Использование эффектных светофильтров и имитация отдельных эффектов с помощью программных средств. Кросс-поляризация как специальный прием. Использование творческих объективов. Зумирование во время экспонирования как технологический прием. Короткая и длительная выдержка как креативные приемы фотографии. Использование быстрой и медленной синхронизации фотовспышки. Съемка с проводкой как творческий прием. Люминография как специальный прием. Создание эффекта мультиэкспозиции при съемке и обработке фотоизображения. Трюковая фотосъемка и ее разновидности как креативный прием

Тема 13. Фотография в современных мультимедийных технологиях.

Способы репрезентации фотографии в современном социокультурном пространстве. Виртуальная демонстрация фотопроизведения. Слайд-фильм как популярный способ репрезентации фотографии. Цейтраферная съемка. Анимирование фотоизображения. Фотография в инсталляции и перформансе. Интерактивная фотография. Фотография и медиа-арт.

Тема 14. Редакторы растровой графики как инструмент обработки фотоизображений.

Основные принципы обработки фотоизображения в редакторах растровой графики. Разнообразие растровых графических редакторов. Графический редактор Adobe Photoshop, как инструмент обработки фотографии. Применения основных принципов фундаментальной цветокоррекции. Способы расширения динамического диапазона фотоизображения. Создание панорамных фотоизображений. Использование различных видов стекинга. Принципы выполнения технической ретуши фотоизображения с помощью растрового графического редактора. Способы управления визуальным объемом при редактировании фотографии. Плагины и дополнительные программы, используемые для обработки фотопроизведений различных жанров. Авторская обработка фотографии в различных жанрах.

РАЗДЕЛ VI. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА И СТИЛИЗАЦИЯ В ФОТОГРАФИИ (VI СЕМЕСТР)

Тема 15. Обнаженная натура в художественной фотографии.

Пластика формы как выразительное средство пространственных искусств. Тело человека как сложная форма и эстетический идеал. Обнаженная натура в изобразительном искусстве. Исторический экскурс в живописи, графике, скульптуре. Выдающиеся художники работающие в жанре обнаженной натуры. Обнаженная натура как этюд формы и обнаженная натура в жанровой сцене. Обнаженная натура в истории фотографии. Обнаженная и полуобнаженная фигура в изобразительном искусстве и художественной фотографии. Жанр обнаженной натуры как усложненная форма фотопортрета. Обнаженный фотопортрет. Выдающиеся фотохудожники, работающие в жанре обнаженной натуры. Технические особенности фотосъемки фигуры человека. Предотвращения искажения пластической формы фигуры человека. Экспозиция и освещение при съемке обнаженной натуры. Естественное и искусственное освещение при съемке обнаженной натуры. Технические, эстетические и этические особенности фотосъемки обнаженной натуры в студии, интерьере и экстерьере.

Тема 16. Стилизация в художественной фотографии.

Понятие стиля и стилизации. «Стиль» как одна из важнейших категорий естествознания. Стиль, направления и течения в искусстве. Большие художественные стили. Понятие авторского стиля. Стиль художественного произведения. Стилизация в различных видах искусства. Стилизация как имитация художественного стиля, авторской манеры, технологии создания конкретного произведения искусства. Стилизация в фотоискусстве. Стилизация техник изобразительного искусства в фотографии. Стилизация различных фотографических техник в современном фотоискусстве.

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗНОСТЬ В ФОТОГРАФИИ (VII СЕМЕСТР)

Тема 17. Выразительные средства синтетических искусств в фотографии.

Понятие синтетического искусства. Режиссура в пространственно-временных (синтетических) искусствах (хореография, театр, кинематограф). Режиссура в постановочной фотографии. Постановка статичной композиции. Элементы режиссуры в фотографии. Эстетические взаимосвязи фотографии и кинематографа. Организация глубинно-пространственной композиции как выразительное средство фотографии.

Тема 18. Образность в фотографии.

Понятие художественного образа в эстетике и искусствоведенье. Конкретно-документальная природа образа в техногенном искусстве фотографии. Проблема натуралистической конкретности фотографии при попытках наследования потенциала художественного образа в изобразительном искусстве в способности к типизации и обобщению. История противопоставления «художественности» и «документальности» фотографии. Становление понятия художественно-документального образа. Образность в творческой, коммерческой и утилитарной любительской фотографии. Образность в репортажной и постановочной фотографии. Художественный образ в фотографическом портрете, пейзаже, натюрморте, жанровой сцене. Образность абстрактной фотографии. Выразительные средства фотографии как техногенного и как пластического искусства в процессе создания художественного образа. Психология творчества. Вдохновение, воображение, фантазия, интуиция в фототворчестве. Понятие образа-замысла, образа-воплощения и образа-восприятия. Контекст и ассоциативность при восприятии фотографического образа.

Тема 19. Жанровая сцена как один из основных жанров художественной фотографии.

История жанровой сцены в изобразительном искусстве. Бытовая, историческая, батальная, мифологическая картина в живописи. Жанровая сцена в фотографии ранней поры. Студийные и натурные постановочные сцены. Сюжетные и аллегорические постановки. Использование монтажа. Ранняя репортажная фотография. Театр военных действий, снимаемый в постановочном режиме. Первая стрит-фотография. Жанровая сцена в творческой, коммерческой и утилитарной любительской фотографии. Развитие жанровой сцены в отечественной и зарубежной фотографии 20-ого века. Жанровая сцена в отечественных и зарубежных СМИ. Жанровая сцена в социальной фотографии. Жанровая сцена в рекламной фотографии. Анималистическая жанровая фотография. Жанровая сцена в фотоиллюстрации. Жанровая сцена в концептуальной фотографии. Монтаж в современной жанровой фотографии. Формы репрезентации фотографической жанровой сцены.

РАЗДЕЛ VIII. ФОТОГРАФИЯ В СЕРИИ И ЦИКЛЕ (VIII СЕМЕСТР)

Тема 20. Серия и цикл в художественной фотографии.

Понятие о серии и цикле. Организация единичных фотографий в серию соответственно замыслу, цели, идее. Соответствие закону гармонического единства содержания и формы. Целостность как важнейший признак упорядоченности формы. Понятие гармонии как единства различного. Целесообразность как основной фактор объединения в серию и цикл. Серия как целостное произведение в пластических искусствах. Последовательно повествовательная серия. Фотожурналистские жанры, предполагающие организацию серии. Расширенная фотозаметка, фотоотчет, различные виды фоторепортажа, фотозарисовка, фотоэссе, различные виды фотоочерка. Серия в художественной фотографии. Авторская фотосерия. Серия в творческой и коммерческой фотографии. Жанровое единство в фотосерии. Компиляция разножанровых фоторабот в серии. Формат, размер, тональное и колористическое решение отдельных фоторабот в серии. Единство и компиляция. Тема, идея и организующий (объединяющий) фактор фотосерии. Композиция отдельных фоторабот в общей композиции серии.

Тема 21. Синтез выразительных средств в фотографии.

Выразительные средства фотографии и их гармонизация. Формальные выразительные средства двумерного изображения – линия, цвет, формат. Фотографические средства, влияющие на композицию фотоизображения: глубина резко изображаемого пространства, характер освещения, ритм, ракурс, специальные приемы (съемка с проводкой, медленная синхронизация, мультиэкспозиция, эффектные светофильтры). Художественная ретушь в фотографии при ручной проекционной печати и с помощью графических редакторов. Жанровая принадлежность. Взаимопроникновение жанров. Определение авторской жанровой доминанты. Тональное и колористическое решение как средство создания настроения в фотографии. Авторская манера в фотографии.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- исполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену, дифференцированному зачету, курсовой работе.

Цель выполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта познавательной деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОТОИСКУССТВА (I СЕМЕСТР)

Тема 2. История возникновения и развития фотографии.

1. Первая фотография.
2. Выдающиеся фотомастера XIX века.
3. Выдающиеся фотомастера XX века.

Термины: фотография, камера «обскура», пинхол, стеноп, дагерротипия, калотипия, тальботипия, мокро-колодионный процесс, амбротипия, ферротипия, тин-тайп, фотопластина, фотопленка.

Выполнить:

1. Анализ фоторабот выдающихся фотомастеров XIX и XX вв.

Литература: [9 — С. 5-50; 13 — С. 10-23; 17 — С.7-16; 83-85; 23 — С. 5-15].

Тема 3. Жанры художественной фотографии.

1. Понятие жанра в искусстве.
2. История формирования жанров в фотоискусстве.
3. Основные жанры фотографии.

Термины: жанр, искусство, пространственные искусства, временные искусства, пространственно-временные искусства, портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая сцена, ню, фэшн, анимализм, бэкстейдж, фотограмма, абстракция, жанровая доминанта.

Выполнить:

1. Анализ фотографий в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, жанровой сцены.
2. Съемку натюрморта, портрета, пейзажа и жанровой сцены. Сравнить особенности данных жанров на примере полученных результатов.

Литература: [2 — С. 37-47; 11 — С.10-19; 18 — 36-49].

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ФОТОГРАФИИ (II СЕМЕСТР)

Тема 5. Свойства света и виды освещения в фотографии.

1. Принципы классификация освещение в фотографии.
2. Использование светомодификаторов в фотографии.
3. Принципы создание светотеневого рисунка в фотографии.

Термины: цветовая температура, баланс белого, виды освещения, светомодификатор, естественный свет, искусственный свет, постоянный свет, импульсный свет, прямой свет, отраженный свет, жесткий свет, мягкий свет, рисующий свет, заполняющий свет, моделирующий свет, фоновый свет, предварительное освещение, фронтальный свет, диагональный свет, скользящий свет, боковой свет, контровой свет, рефлектор, диффузор, черный флаг, каше, гобо, софтбокс, октобокс, стрипбокс, параболический зонт, шторы, фотозонт, тубус, проекционная насадка, соты, портретная тарелка, источник освещения, осветительный прибор, корпускулярно-волновой дуализм, когерентный свет, некогерентный свет, световые лучи, рефракция, спектральный состав.

Выполнить:

1. Фотосъемка трехмерных геометрических фигур используя различные источники освещения.

Литература: [15 — С. 65-74; 22 — С. 147-154; 24 — С. 33-83].

Тема 6. Технология фотосъемки.

1. Закон эквивалентности экспозиции.
2. Понятие баланс белого.
3. Особенности фотосъемки при естественном, искусственном и смешанном освещении.

Термины: экспозиция, закон эквивалентности экспозиции, зонная теория, баланс белого, цветовая температура, интерьер, экстерьер, предметная съемка, городской пейзаж, экспомер, естественное освещение, искусственное освещение, смешанное освещение, постоянный свет, импульсный свет.

Выполнить:

1. Предметную съемку используя различные режимы замера экспозиции.
2. Съемку городского пейзажа используя различные экспозиционные параметры опираясь на закон эквивалентности экспозиции.
3. Съемку одного и того же объекта используя различные предустановки баланса белого. Сравнить полученные результаты.
4. Съемку в экстерьере с дневным освещением имитируя вечернее время суток.
5. Предметную съемку одного и того же объекта используя естественное и искусственное освещение. Сравнить полученные результаты.
6. Съемку простого натюрморта используя смешанное освещение.

Литература: [1 — С. 61-69; 7 — С. 52-62; 24 — 67-74].

РАЗДЕЛ III. ФОТОГРАФИЯ КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ЕЕ ЖАНРЫ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Выразительные средства фотографии как технического искусства.

1. Технические выразительные средства как инструменты создания фотокomпозиции.
2. Глубинна резко изображаемого пространства в технологии создания детализированного и обобщенного фотоизображения.
3. Расширение тонального диапазона.
4. Влияние скорости срабатывания затвора на пластический характер изображения и его тональные особенности.
5. Зависимость характера изображения от технических параметров фотографической оптики.

Термины: выразительные средства, техническое искусство, фотографическая оптика, глубинна резко изображаемого пространства, глубина резкости, тональный диапазон, динамический диапазон, выдержка, скорость затвора, экспозиция, фокусное расстояние, фокус-стекинг, стекинг, расширение динамического диапазона, линейная перспектива, хроматический тон, оптический фильтр, светофильтр.

Выполнить:

1. Предметная съемка используя технология фокус-стекинг для получения максимальной глубинны резко изображаемого пространства.
2. Съемку городского пейзажа применяя технологию расширения динамического диапазона.

3. Съемка пейзажного мотива в дневное и вечернее время используя длительные и короткие выдержки.
4. Архитектурную съемку используя объективы с различным фокусным расстоянием.

Литература: [3 — С. 61-69; 15 — С. 52-62; 25 — 67-74].

Тема 8. Пейзаж как один из основных жанров художественной фотографии.

1. Особенности жанра пейзажа в сравнении с другими жанрами.
2. Основные типы пейзажа.
3. Использование панорамирования в пейзаже.
4. Присутствия человека в пейзаже.

Термины: жанр, пейзаж, изобразительное искусство, пейзажист, панорама, изобразительный язык, искусственное освещение, естественное освещение, режимное время, стаффаж, ландшафт, светофильтр.

Выполнить:

1. Съемка городского пейзажа в режимное время.
2. Съемка пейзажа с использованием различных светофильтров.
3. Съемка пейзажа используя технологию панорамирования.
4. Съемка пейзажа со стаффажем.

Литература: [15 — С. 196-203; 28 — С. 67-83; 29 — С. 79-100].

РАЗДЕЛ IV. ФОТОГРАФИЯ КАК ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЕЕ ЖАНРЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Выразительные средства фотографии как пластического искусства.

1. Характер и особенности освещения как основное средство управления тональным рисунком.
2. Тональная перспектива в фотографии.
3. Особенности восприятия фотоизображения в зависимости от вида и функции его материального носителя.

Термины: пластическое искусство, линия, тон, цвет, формат, размер, фактура, тональный рисунок, тональная перспектива, статичная композиция, глубинно-пространственная композиция, светотеневой рисунок, тональный контраст, цветовой контраст, цветопередача, цветовая температура, баланс белого, фотопроцессы, фотоматериалы, колорит, фотоотпечаток.

Выполнить:

1. Съемку глубинно-пространственной композиции используя принципы передачи тональной перспективы.
2. Оформление фотоотпечатка в классической манере.

Литература: [3 — С. 96-103; 18 — С. 86-100; 26 — С. 30-42].

Тема 10. Натюрморт как один из основных жанров художественной фотографии.

1. Особенности освещения в фотонатюрморте.
2. Типы натюрморта в фотографии.
3. Динамический натюрморт.
4. Фотограмма и сканограмма как плоский натюрморт.
5. Использование техники «световой кисти» при съемке натюрморта.

Термины: жанр, натюрморт, фотонатюрморт, тематический натюрморт, философский натюрморт, декоративный натюрморт, динамический натюрморт, плоский натюрморт, фотограмма, сканограмма, сканография, световая кисть.

Выполнить:

1. Съемку тематического натюрморта в различных условиях освещения.
2. Съемку динамического натюрморта используя короткие и длительные выдержки.
3. Фотографирование плоского натюрморта используя технологию сканографии.
4. Съемку сложного натюрморта используя технику «световой кисти».

Литература: [3 — С. 104-110; 6 — С. 100-108; 11 — С. 43-55; 26 — С. 43-48].

Тема 11. Взаимодействие фотографических жанров.

1. Взаимопроникновение жанров.
2. Натюрморт как элемент композиции в пейзажной, портретной и жанровой фотографии.
3. Взаимодействие жанров в композиции диптиха и триптиха.

Термины: жанровая структура, жанровая принадлежность, пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая сцена, элемент композиции, стаффаж, фрагмент, деталь, диптих, триптих, серия, цикл, фотосерия.

Выполнить:

1. Съемку портретной композиции включающей в себя натюрморт.
2. Съемку и оформление нескольких диптихов используя фотографии идентичной и различной жанровой принадлежности.

Литература: [2 — С. 111-118; 5 — С. 108-112; 14 — С. 57-63; 15 — С. 49-57].

РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОТОГРАФИИ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Специальные приемы фотографии.

1. Специальные приемы фотографии как выразительные средства техногенного искусства.
2. Люминография как специальный прием.
3. Мультиэкспозиция как выразительное средство в фотографии.
4. Трюковая фотосъемка и ее разновидности как креативный прием.

Термины: перспектива, отражающая поверхность, эффектные светофильтры, кросс-поляризация, трансфокатор, медленная синхронизация, быстрая синхронизация, техногенное искусство, съемка с проводкой, люминография, мультиэкспозиция, трюковая съемка.

Выполнить:

1. Съемку композиции используя манипуляцию масштабами объектов в изображении.
2. Съемку композиции используя отражающую поверхность как способ трансформации изображения.
3. Съемку используя механизм трансфокации во время экспонирования снимка.
4. Съемку используя технику быстрой и медленной синхронизации.
5. Съемку используя технику «проводки».
6. Съемку используя различные люминографические приемы.
7. Съемку используя прием мультиэкспозиции.
8. Имитацию эффекта мультиэкспозиции используя графический редактор.

9. Съемку композиции во время перемещения объекта при одинарном экспонировании используя постоянный и импульсный свет.

Литература: [1 — С. 120-134; 8 — С. 113-119; 10 — С. 65-79; 21 — С. 60-68].

Тема 13. Фотография в современных мультимедийных технологиях.

1. Способы репрезентации фотографии в современном социокультурном пространстве.
2. Слайд-фильм как популярный способ репрезентации в фотографии.
3. Цейтраферная съемка.
4. Анимирование фотоизображения.

Термины: мультимедийные технологии, репрезентация, социокультурное пространство, слайд-фильм, цейтраферная съемка, анимирование, инсталляция, перформанс, интерактивная фотография.

Выполнить:

1. Монтаж слайд-фильма авторских снимков на заданную тему.
2. Цейтраферную съемку на заданную тему.
3. Съемку с последующим анимированием изображения.

Литература: [19 — С. 24-32; 25 — С. 13-19; 19 — С. 25-39].

Тема 14. Редакторы растровой графики как инструмент обработки фотоизображений.

1. Основные принципы обработки изображения в редакторе растровой графики.
2. Применение основных принципов фундаментальной цветокоррекции.
3. Использование различных алгоритмов стекинга.

Термины: растровая графика, графический редактор, цветокоррекция, динамический диапазон, алгоритм, стекинг, панорамные фотоизображения, ретушь, визуальный объем, авторская ретушь.

Выполнить:

1. Обработку фотоизображения в соответствии с принципами фундаментальной цветокоррекции.
2. Обработку изображения используя различные алгоритмы стекинга.

Литература: [8 — С. 24-32; 10 — С. 13-19; 21 — С. 25-39].

РАЗДЕЛ VI. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА И СТИЛИЗАЦИЯ В ФОТОГРАФИИ (VI СЕМЕСТР)

Тема 15. Обнаженная натура в художественной фотографии.

1. Пластика формы как выразительное средство пространственных искусств.
2. Технические особенности фигуры человека.
3. Эстетические и этические особенности съемки обнаженной натуры.

Термины: выразительное средство, художественная фотография, обнаженная натура, ню, пластика, пространственное искусство, эстетический идеал, фотоэтюд, фотопортрет, полуобнаженная фигура.

Выполнить:

1. Съемку пластического фотоэтюда кистей рук модели.

2. Съёмку пластического фотоэтюда мужского торса.
3. Съёмку пластического фотоэтюда полуобнажённой фигуры с драпировкой.

Литература: [[12](#) — С. 24-32; [14](#) — С. 13-19; [20](#) — С. 25-39].

Тема 16. Стилизация в художественной фотографии.

1. Понятие стиля и стилизации.
2. Стилизация как имитация художественного стиля, авторской манеры, технологии создания конкретного произведения искусства.
3. Стилизация в фотоискусстве.

Термины: художественная фотография, фотоискусство, стиль, стилизация, имитация, категория, художественный стиль, большие стили, авторский стиль, стиль художественного произведения, авторская манера, фотографическая техника, художественная техника, фотопроект.

Выполнить:

1. Стилизацию фотоизображения имитирующую одну из художественных техник.
2. Стилизацию фотоизображения имитируя один из аналоговых фотопроектов.

Литература: [[1](#) — С. 23-59; [3](#) — С. 25-39; [10](#) — С. 24-32].

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗНОСТЬ В ФОТОГРАФИИ (VII СЕМЕСТР)

Тема 17. Выразительные средства синтетических искусств в фотографии.

1. Понятие синтетического искусства.
2. Элементы режиссуры в фотографии.
3. Эстетические взаимосвязи фотографии и кинематографа.
4. Организация действия в глубинно-пространственной композиции.

Термины: выразительные средства, синтетическое искусство, режиссура, кинематограф, театральное искусство, хореографическое искусство, пространственно-временные искусства, постановочная фотография, статичная композиция, глубинно-пространственная композиция, стилизация.

Выполнить:

1. Съёмку и стилизацию фотоизображения подражающего кинематографическому мотиву конкретного кадра.
2. Съёмку действия в глубинно-пространственной композиции с несколькими моделями в экстерьере.

Литература: [[2](#) — С. 123-158; [14](#) — С. 105-139; [16](#) — С. 90-105].

Тема 18. Образность в фотографии.

1. Понятие образности в фотографии.
2. Образность абстрактной фотографии.
3. Контекст и ассоциативность при восприятии фотографического образа.

Термины: художественный образ, образность, техногенное искусство, пластическое искусство, художественно-документальный образ, репортажная фотография, постановочная фотография, психология творчества, вдохновение, воображения, фантазия, интуиция, образ-замысел, образ-воплощение, образ-восприятие, контекст.

Выполнить:

1. Съемку абстрактной композиции используя фотографические средства.
2. Съемку композиции и макетирование условий возможных практических контекстов функционального восприятия данного изображения.

Литература: [2 — С. 72-88; 14 — С. 55-79; 16 — С. 142-163; 20 — С. 124-147].

Тема 19. Жанровая сцена как один из основных жанров художественной фотографии.

1. Жанровая сцена в изобразительном искусстве.
2. Жанровая сцена в различных сферах фотографии.
3. Технологические особенности съемки жанровой сцены.

Термины: жанр, жанровая сцена, изобразительное искусство, бытовая картина, историческая картина, мифологическая картина, батальная картина, монтаж, репортажная фотография, постановочная фотография, социальная фотография, рекламная фотография, анималистическая фотография, фотоиллюстрация, концептуальная фотография.

Выполнить:

1. Фотографическую интерпретацию жанровой сцены в известном произведении пластического искусства.
2. Съемку постановочной жанровой сцены на заданную тему.

Литература: [11 — С. 123-158; 15 — С. 105-139; 26 — С. 102-132].

РАЗДЕЛ VIII. ФОТОГРАФИЯ В СЕРИИ И ЦИКЛЕ (VIII СЕМЕСТР)

Тема 20. Серия и цикл в художественной фотографии.

1. Организация единичных фотографий в серию соответственно замыслу, цели, идеи.
2. Последовательно-повествовательная серия в фотографии.
3. Жанровое единство и разножанровые компиляции в фотосерии.

Термины: серия, цикл, замысел, цель, идея, целостность, гармоническое единство, содержание, форма, целесообразность, последовательно-повествовательная серия, фотоочерк, фотозаметка, фотоотчет, фоторепортаж, фотозарисовка. фотоэссе, компиляция, колористическое решение.

Выполнить:

1. Съемку композиций сюжетной последовательно-повествовательной фотосерии.
2. Съемку композиций разных жанров и их объединение в целостную фотосерию.

Литература: [18 — С. 24-59; 25 — С. 55-99; 26 — С. 37-46].

Тема 21. Синтез выразительных средств в фотографии.

1. Выразительные средства фотографии и их гармонизация.
2. Взаимопроникновение жанров.
3. Тональное и колористическое решение как средство создания настроения в фотографии.

Термины: синтез, выразительные средства, гармонизация, тональное решение, колористическое решение, линия, цвет, формат, ритм, ракурс, художественная ретушь, авторская манера, жанровая доминанта, жанровая принадлежность, фотоиллюстрация, техническое искусство, пластическое искусство, стилизация.

Выполнить:

1. Съемку и стилизацию фотоиллюстрации применяя выразительные средства фотографии как технического и пластического искусства.

Литература: [2 — С. 104-137; 5 – С. 67-91; 30 — С. 37-53].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

РАЗДЕЛ I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОТОИСКУССТВА (I СЕМЕСТР)

Вариант № 1

1. Понятие «фотография».
2. Эстетическая функция фотографии в современной культуре.

Вариант № 2

1. Понятие «фотоискусство».
2. Значение фотографии как научного изобретения, исторического документа ее социальной и коммуникативной функции.

Вариант № 3

1. История становления фотоискусства.
2. История развития фотооборудования.

Вариант № 4

1. Фотография как первое техногенное искусство.
2. История развития фотопроцессов.

Вариант № 5

1. Понятие жанров в фотоискусстве.
2. Жанровая система в различных искусствах.

Вариант № 6

1. Взаимопроникновение фотографических жанров.
2. Понятие авторской жанровой доминанты.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ФОТОГРАФИИ (II СЕМЕСТР)

Вариант № 7

1. Классификация фототехники.
2. Фотографическая техника специального назначения.

Вариант № 8

1. Классификация фотоматериалов.
2. Оптические системы в фотографии.

Вариант № 9

1. Классификация осветительного оборудования.

2. Особенности работы с импульсным светом.

Вариант № 10

1. Классификация видов освещения.
2. Особенности работы с постоянным светом.

Вариант № 11

1. Закон эквивалентности экспозиции.
2. Особенности фотосъемки в экстерьере.

Вариант № 12

1. Закон зонной теории А. Адамса.
2. Особенности фотосъемки в интерьере.

РАЗДЕЛ III. ФОТОГРАФИЯ КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ЕЕ ЖАНРЫ (III СЕМЕСТР)

Вариант № 13

1. Понятие выразительных средств в фотографии.
2. Зависимость характера изображения от технических параметров фотографической оптики.

Вариант № 14

1. Понятие технического искусства.
2. Влияние длины выдержки на пластический характер изображения.

Вариант № 15

1. Дать определение понятию «пейзаж».
2. Основные типы пейзажей в фотографии.

Вариант № 16

1. Дать определение понятию «жанр»
2. Технические особенности съемки пейзажа.

РАЗДЕЛ IV. ФОТОГРАФИЯ КАК ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЕЕ ЖАНРЫ (IV СЕМЕСТР)

Вариант № 17

1. Дать определение понятию «пластические искусства».
2. Классификация пластических искусств.

Вариант № 18

1. Дать определение понятию «колорит».
2. Тональный и цветовой контраст в фотографии.

Вариант № 19

1. Дать определение понятию «натюрморт».
2. Основные типы натюрмортов в фотографии.

Вариант № 20

1. Дать определение понятию «плоская композиция»
2. Технологические особенности съемки натюрморта.

Вариант № 21

1. Дать определение понятию «жанровая система»
2. Эстетические границы основных жанров.

Вариант № 22

1. Дать определение понятию «жанровая доминанта»
2. Взаимодействие жанров в фотографии.

РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОТОГРАФИИ (V СЕМЕСТР)

Вариант № 23

1. Дать определение понятию «техногенное искусство».
2. Специальные приемы в фотографии.

Вариант № 24

1. Дать определение понятию «люминография».
2. Технология трюковой съемки и ее разновидности.

Вариант № 25

1. Дать определение понятию «интерактивная фотография».
2. Способы репрезентации фотографии в современном социокультурном пространстве.

Вариант № 26

1. Дать определение понятию «цейтраферная съемка».
2. Фотография в современных мультимедийных технологиях.

Вариант № 27

1. Дать определение понятию «цветокоррекция».
2. Технология создания панорамных изображений.

Вариант № 28

1. Дать определение понятию «динамический диапазон».
2. Основные принципы фундаментальной цветокоррекции.

РАЗДЕЛ VI. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА И СТИЛИЗАЦИЯ В ФОТОГРАФИИ (VI СЕМЕСТР)

Вариант № 29

1. Обнаженная натура как этюд формы.
2. Технические особенности съемки фигуры человека.

Вариант № 30

1. Обнаженная натура в жанровой сцене.
2. Эстетические и этические особенности съемки обнаженной натуры.

Вариант № 31

1. Дать определение понятию «стиль».
2. Способы имитация различных фотопроцессов.

Вариант № 32

1. Дать определение понятию «стилизация».

2. Способы стилизации художественных техник в фотографии.

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗНОСТЬ В ФОТОГРАФИИ (VII СЕМЕСТР)

Вариант № 33

1. Дать определение понятию «синтетическое искусство».
2. Эстетические взаимосвязи фотографии и кинематографа.

Вариант № 34

1. Виды выразительных средств синтетических искусств.
2. Фотография в синтетических искусствах.

Вариант № 35

1. Дать определение понятию «художественный образ».
2. Средства создания образа в постановочной фотографии.

Вариант № 36

1. Дать определение понятию «художественно-документальный образ».
2. Средства создания образа в репортажной фотографии.

Вариант № 37

1. Дать определение понятию «жанровая сцена».
2. Классификация жанровой сцены в фотографии.

Вариант № 38

1. Дать определение понятию «жанровый портрет».
2. Жанровая сцена в разных видах фотографии.

РАЗДЕЛ VIII. ФОТОГРАФИЯ В СЕРИИ И ЦИКЛЕ (VIII СЕМЕСТР)

Вариант № 39

1. Дать определение понятию «серия».
2. Основные факторы объединения фотографий в серию.

Вариант № 40

1. Дать определение понятию «цикл».
2. Способы работы над последовательно-повествовательной фотосерией.

Вариант № 41

1. Дать определение понятию «синтез».
2. Взаимодействие выразительных средств фотографии как пластического и технического искусства.

Вариант № 42

1. Дать определение понятию «гармония».
2. Синтез выразительных средств в процессе взаимопроникновения жанров.

7.3. ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНУ

Учебный план подготовки бакалавров по данной дисциплине предполагает сдачу экзаменов в I, II, VIII семестрах. Данный экзамен предполагает выполнение практического задания и демонстрацию его результатов экзаменатору.

Экзаменационные задания:

I семестр. Съёмка натюрморта, портрета, пейзажа и жанровой сцены. Сравнить особенности данных жанров на примере полученных результатов.

II семестр. Съёмка простого натюрморта используя смещённое освещение.

VIII семестр. Съёмка и стилизация фотоиллюстрации, применяя выразительные средства фотографии как технического и пластического искусства.

7.4 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Для успешной сдачи дифференцированного зачета студенты должны выполнить все задания за III семестр, провести фотосъемку пейзажа со стаффажем.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Художественная фотография» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В практике образования в области фотоискусства, применяются различные методы и приемы обучения. Методы можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, команда, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий, видеофильмов);
- практические (фотосъемка, работа с различным фотооборудованием).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения в области фотоискусства.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	уверенное выполнение студентом практической части программы; глубокие знания принципов использования различного фотооборудования; свободное владение основными принципами построения композиции.
хорошо (4)		достаточно уверенное выполнение студентом практической части программы; знание принципов использования различного фотооборудования; недостаточно грамотное владение основными принципами построения композиции.
Удовлетворительно (3)		неуверенное выполнение студентом практической части программы; недостаточное знание принципов использования различного фотооборудования; неспособность студента грамотно применять основные принципы построения композиции.
Неудовлетворительно (2)	не зачтено	неудовлетворительный уровень выполнения студентом требований к изучению дисциплины.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Айсманн К., Дугган Ш., Грей Т. Энциклопедия цифровой фотографии : профессиональные методы цифровой фотосъемки и обработки изображений. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2011. — 560 с.](#)
2. [В мире искусства : словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / сост. Т.К. Каракапт, А.А Мелик-Пашаев. — М. : Искусство в школе, 2001. — 384 с.](#)
3. [Биржаков Н. Цифровое фото. Композиция, съемка, обработка в Photoshop / Н. Биржаков. — М. : Эксмо, 2008. — 175 с. : ил.](#)
4. [Дыко Л. П. Беседы о фотомастерстве / Л. П. Дыко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Искусство, 1977. — 111 с. : ил.](#)
5. [Дыко Л. П., Головня А. Д. Фотокомпозиция. — М. : Искусство, 1962. — 260 с.](#)
6. [Ефремов А. Фотомастер. Взгляд через объектив : видео мастер-класс / А. Ефремов. — СПб. : Питер, 2011. — 128 с. : ил.](#)
7. [Ефремов А.А. Фотография без Photoshop : Секреты профессиональной фотосъемки / А.А. Ефремов. — СПб. : Питер, 2008. — 128 с. : ил.](#)
8. [Ефремов А.А. Цифровая фотография и Photoshop : Уроки мастерства / А.А. Ефремов. — СПб. : Питер, 2009. — 192 с. : ил.](#)
9. [Истмен Дж. История фотографии с 1839 года до наших дней. — М. : АРТ-РОДНИК, 2010. — 755 с.](#)
10. [Келби С. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop / С. Келби. — М. : Вильямс, 2003. — 368 с.](#)
11. [Краткий словарь терминов изобразительного искусства. — М. : Сов. художник, 1959. — 189 с.](#)
12. [Кроли Майк. Фотосъемка обнаженной натуры / М. Кроли. — М. : Омега, 2004. — 162 с.](#)
13. [Левашов В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет. — М. : "ИП Гусев", 2016. — 65 с.](#)
14. [Мир фотографии / сост. В. Стигнеев, А. Липков. — М. : Планета, 1989. — 239 с. : ил.](#)
15. [Митчел Э. Фотография / Э. Митчел ; пер. с англ. М. В. Фоминой. — М. : Мир, 1988. — 420 с. : ил.](#)
16. [Михалкович В. И. Поэтика фотографии. — М. : Искусство, 1989. — 276 с.](#)
17. [Морозов С. Русская художественная фотография : очерки из истории фотографии 1839-1917. — М. : Искусство, 1955. — 186 с.](#)
18. [Пожарская С. Фотомастер. Учебник фотоискусства. — М. : Пента, 2001. — 336 с.](#)
19. [Пондопуло Г. К. Фотография и современность : проблемы теории. — М. : Искусство, 1982. — 174 с.](#)
20. [Савчук В. В. Философия фотографии / В. В. Савчук. — СПб : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. — 256 с.](#)
21. [Стори Д. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций профессионала / Д. Стори ; пер. с англ. — СПб : Питер, 2005. — 284 с. : ил.](#)
22. [Фриман М. Свет и освещение в цифровой фотографии : практическое руководство / М. Фриман. — М. : Хорошая книга, 2012. — 224 с.](#)
23. [Фризо М. Новая история фотографии. Т. 1. — М. : А. Наследников, 2008. — 337 с.](#)
24. [Фримэн Дж. Фотография: новое полное руководство по фотосъемке / Дж. Фримэн ; пер. с англ. Е. Швецова. — М. : АСТ, 2006. — 288 с. : ил.](#)
25. [Фрост Л. Творческая фотография. Идеи, сюжеты, техники съемки / Ли Фрост ; \[пер. с англ. Н. М. Семчишиной\]. — М. : АРТ-РОДНИК, 2003. — 161 с. : ил.](#)
26. [Хаас К. Фотошкола. Композиция снимка и техника цифровой съемки / К. Хаас. — СПб : БХВ-Петербург, 2012. — 288 с.](#)
27. [Чибисов К. В. Очерки по истории фотографии. — М. : Искусство, 1987. — 255 с.](#)

28. [Уэйд Дж. Техника пейзажной фотографии / Дж. Уэйд ; пер. с англ. Н. А. Аватковой, В. Т. Чукаевой ; под. ред. А. В. Шеклеина. — М. : Мир, 1989. — 200 с. : ил.](#)
29. [Шеппард Р. Техника фотосъемки пейзажей и обработка снимков в Adobe Photoshop : фотографу-пейзажисту : компенсация ошибок съемки и улучшение снимков в Adobe Photoshop / Р. Шеппард. — М. : НТ Пресс, 2008. — 432 с.](#)
30. [Эблан Д. \[Цифровая\] съемка и режиссура. — М. : Вильямс, 2003. — 216 с.](#)

Дополнительная литература:

31. Горицын В.Ф. Фотографические светофильтры. – К.: Техника, 1986. – 87 с.
32. Гонт. Л. Экспозиция в фотографии. – М.: Мир, 1984. – 102 с.
33. Журба Ю.И. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам. – М.: Искусство, 1990. – 352 с.
34. Наппельбаум М.С. От ремесла к Искусству. – М.: Искусство, 1985. – 240 с.

Информационные ресурсы

Интернет-ресурсы:

35. <http://www.iterra.org.ua> – Портал об искусстве. История фотографии.
36. <http://www.photo-element.ru> – Виртуальный фотожурнал ХЭ.
37. <https://www.photographer.ru> – Фото журнал о творческой фотографии и фотоискусстве.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная фотостудия).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки и литература кафедры искусства фотографии ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Программное обеспечение, применяемое в процессе обучения:

N п/п	Наименование разделов	Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные программы
1	Раздел III. Фотография как техническое искусство и ее жанры.	Adobe Photoshop CC
2	Раздел IV. Фотография как пластические искусства и ее жанры.	Adobe Photoshop CC
3	Раздел V. Современные технологии в фотографии.	Adobe Photoshop CC Adobe Premiere Pro CC
4	Раздел VI. Пластическая форма и стилизация в фотографии.	Adobe Photoshop CC
5	Раздел VII. Образность в фотографии.	Adobe Photoshop CC
6	Раздел VIII. Фотография в серии и цикле.	Adobe Photoshop CC