

**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
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОТОПОРТРЕТ**

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	756/ 21,0	428	56	372	328	Экзамен (1,4,6,8); Диф. зачет (3)	1-4	1-8	756 /21, 0	86	16	70	670	+	Экзамен (1,4,6,8); Диф. зачет (3)
<i>Всего</i>		756/ 21,0	428	56	372	328	Экзамен; Диф. зачет	<i>Всего</i>		756 /21, 0	86	16	70	670	+	Экзамен; Диф. зачет

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 «Художественный фотопортрет» 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 портрет как один из основных жанров художественной фотографии, его теоретические основы, возникновение, развитие, разновидности и формы существования в современных условиях.

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 21 зачетная единица, 756 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 56 часов для очной формы обучения и 16 часов для заочной формы обучения, практические занятия - 372 часа для очной формы обучения и 70 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 328 часа для очной формы обучения и 670 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания учебной дисциплины «Художественный фотопортрет» является воспитания квалифицированного фотопортретиста, 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 жанра фотопортрета;
- иметь представление о технологических особенностях фотографирования человека, видах освещения в фотопортрете и средствах их создания;
- владеть навыками фотографирования портрета в интерьере, экстерьере и студии с использованием естественного и искусственного (постоянного и импульсного) освещения и разнообразных светомодификаторов и принципами создания осветительных схем;
- знакомств с принципами классификации видов фотопортрета, овладение навыками фотографирования мужского, женского, детского, парного и группового фотопортретов крупным, сверхкрупным, средним и общим планом, овладения методикой фотографирования автопортрета;
- знакомство с использованием выразительных средств фотографии как технического и как пластического искусства, специальных приемов фотографии, уровнями образности в фотопортрете, его эстетикой и местом в контексте фотографических теорий и современного искусства;
- приобретение навыков создания портретной композиции в разных форматах, обработки фотопортрета с помощью редакторов растровой графики, стилизации, объединение в серию и цикл.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Художественный фотопортрет» относится к профильной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Свет и его свойства», «Фотокинооборудование», «Техника и технология цифровой фотографии», «Аналоговая фотография», «Художественная фотография», «Компьютерная графика», «Цветоведение», «Фотокомпозиция». Данные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу,

формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретическую и практическую основу последующего изучения курса «Художественный фотопортрет».

Изучение дисциплины «Художественный фотопортрет» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Репортажная фотография», «Рекламная фотография» 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-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
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-7	способностью к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей личности
ОПК-8	способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа-исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте

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-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности
ПК-10	способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях

В результате изучения дисциплины «Художественный фотопортрет» студенты должны **знать**:

- определения жанра портрета в художественной фотографии;
- историю возникновения и развития жанра;
- выдающихся фотопортретистов XIX века;
- выдающихся фотопортретистов современности;
- основные понятия технологии фотосъемки, необходимые для создания фотопортрета (экспозиция, экспопара, экспозамер, выдержка, диафрагма, глубинна резко изображаемого пространства, фокусное расстояние объектива, медленная синхронизация, ракурс);

- основное съемочное оборудование, его характеристики и функциональное назначение (малоформатные, среднеформатные и крупноформатные фотокамеры, портретные фотообъективы, штативы, экспонометры, флэшметры, светофильтры для объективов);
- основное осветительное оборудование, его характеристики и функциональное назначение (источники постоянного искусственного и импульсного искусственного освещения, разнообразные светомодификаторы, отражатели, рассеиватели, затемнители, фигурные каше (гобо), софтбоксы, фотозонты, шторы, тубусы, соты, светофильтры для осветительных приборов, штативы и другие крепления для осветительных приборов и светомодификаторов);
- определение видов освещения по происхождению, характеру и средствам создания (естественное - искусственное, постоянное - импульсное, прямое - отраженное, рассеянное - направленное, жесткое - мягкое), назначению (рисующий, заполняющий, моделирующий, фоновый), направленностью (фронтальное, диагональное, скользящее, боковое, др.);
- виды фотопортрета и принципы классификации по различным признакам (фото портрет репортажный, постановочный, женский, мужской, детский, парный, групповой, автопортрет, парадный, классический, др.);
- определение плана в фотопортрете (большой, более крупный, средний, общий);
- выразительные средства фотопортрета (также специальные приемы фотографии, которые можно использовать при создании портретного образа);
- понятие стиля, стилизации и авторской манеры в фотопортрете;
- виды образов в фотопортрете (образ-характер, пространственный образ, предметный образ).

Овладев курсом, студенты должны *уметь*:

- пользоваться съемочным и осветительным оборудованием для создания фотопортретов на профессиональном техническом уровне;
- использовать знания технологии фотосъемки человека;
- работать с естественным и искусственным (постоянным и импульсным) освещением при создании фотопортрета;
- создавать гармоничный светотеневой рисунок в фотопортрете с помощью искусственного освещения;
- читать осветительные схемы с условными обозначениями;
- создавать собственные осветительные схемы;
- создавать фотопортреты с разным характером освещения (мягким, жестким, в «высоком» и «низком» ключе);
- создавать цветной и черно-белый фотопортрет;
- создавать фотопортрет постановочными и репортажными средствами;
- создавать детские, мужские, женские, парные, групповые и автопортреты;
- сфотографировать портрет крупным, более крупным, средним и общим планом;
- использовать различные виды приемов стилизации в фотопортрете;
- гармонично сочетать выразительные средства фотопортрета.

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. Основы фотопортретирования (I семестр)								
Тема 1. Определение понятия портрет.	18	4	8	6	9	1	-	8
Тема 2. История развития жанра фотопортрета.	26	6	12	8	12	-	-	12
Тема 3. Технологические особенности фотосъемки человека.	60	4	32	24	43	1	6	36
Всего по I разделу	104	14	52	38	64	2	6	56
Раздел II. Классификация фотопортрета (II семестр)								
Тема 4. Виды портрета и принципы классификации.	46	4	24	18	23	1	4	18
Тема 5. Классификация видов освещения в фотопортрете.	56	4	40	12	59	1	4	54
Всего по II разделу	102	8	64	30	82	2	8	72
Раздел III. Пластическая форма и планы в фотопортрете (III семестр)								
Тема 6. Элементы композиции в фотопортрете.	32	4	12	16	37	1	-	36
Тема 7. Крупный и сверхкрупный план в фотопортрете.	36	2	16	18	52	1	3	48
Тема 8. Рисующий свет как средство создания пластической формы в фотопортрете.	42	2	32	8	37	1	4	32
Всего по III разделу	110	8	60	42	126	3	7	116
Раздел IV. Тональность в фотопортрете (IV семестр)								
Тема 9. Заполняющий свет как способ регулировки тональности в фотопортрете.	30	2	16	12	24	1	3	20
Тема 10. Моделирующий свет как вспомогательное средство создания пластической формы в фотопортрете.	54	2	32	20	36	1	3	32
Тема 11. Фоновый свет как важный элемент тонального решения портретной композиции.	36	2	18	16	30	-	2	28
Всего по IV разделу	120	6	66	48	90	2	8	80
Раздел V. Композиционное решение фотопортрета (V семестр)								
Тема 12. Средний и общий план в фотопортрете.	64	2	30	32	61	1	4	56
Тема 13. Схемы освещения в фотопортрете.	60	2	34	24	35	-	7	28
Всего по V разделу	124	4	64	56	98	1	11	84
Раздел VI. Выразительные средства фотопортрета (VI семестр)								
Тема 14. Выразительные средства фотографии как технического искусства в жанре фотопортрета.	16	2	4	10	43	1	-	42
Тема 15. Специальные приемы фотографии в жанре фотопортрета.	28	2	8	18	40	-	4	36
Тема 16. Выразительные средства фотографии как пластического искусства в жанре фотопортрета.	20	2	2	16	17	1	-	16
Тема 17. Программы редактирования растровой графики как инструмент обработки фотопортрета.	22	2	2	18	47	-	5	42
Тема 18. Использование выразительных средств синтетических искусств при фотопортретировании.	14	2	6	6	25	1	-	24
Всего по VI разделу	100	10	22	68	172	3	9	160

Раздел VII. Эстетика фотопортрета (VII семестр)								
Тема 19. Уровни образности в фотопортрете.	34	2	12	20	41	1	4	36
Тема 20. Стилизация в фотопортрете.	36	2	18	16	35	1	6	28
Всего по VII разделу	70	4	30	36	76	2	10	64
Раздел VIII. Создание портретного образа (VIII семестр)								
Тема 21. Синтез выразительных средств в фотопортрете	26	2	14	10	50	1	11	38
Всего по VIII разделу	26	2	14	10	50	1	11	38
ВСЕГО часов по дисциплине	756	56	372	328	756	16	70	670

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ФОТОПОРТРЕТИРОВАНИЯ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Определение понятия «портрет».

Значение понятия «портрет». Первые изображения человека. Портрет как один из основных жанров изобразительного искусства. Становление и развитие жанра портрета в живописи, графике и скульптуре. Портрет в больших стилях. Особенность жанра портрета в сравнении с другими жанрами. Изображение человека в других жанрах. Жанровые сцены и жанровые портреты. Человек в пейзаже и пейзаж в портрете. Выдающиеся портретисты. Методы работы над портретом. Современный фотопортрет в пластических искусствах. Процесс создания портрета в изобразительном искусстве и фотографии.

Тема 2. История развития жанра фотопортрета.

Отношение к возможности фотосъемки человека в период ранней фотографии. Первые фотопортреты. Низкая чувствительность фотоматериалов как фактор осложнения распространения жанра. Первые портретные съемки в павильоне. Солнечные и электрические павильоны. Технологические особенности съемки первых фотопортретов в павильоне. Первые отечественные и иностранные фотопортретисты. Профессиональная деятельность Надара, Деньера, Левицкого, Грекова, Дмитриева, Диздери. Начало индустрии фотоателье. Портретная фотография XIX в. Использование магниевой вспышки. Исторический путь фотопортрета от альбомов в галереи. Фотопортрет в современном искусстве и системе коммуникации.

Тема 3. Технологические особенности фотосъемки человека.

Пропорции лица и тела человека. Недопущение искажения пропорций тела человека при фотосъемке. Передача пластики тела средствами фотографии. Точка съемки и ракурс в фотопортрете. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете. Так называемые «портретные фотообъективы», их технические характеристики и назначение. Роль фокусного расстояния объектива при съемке фотопортрета. Роль величины относительного отверстия объектива при съемке фотопортрета. Роль скорости срабатывания затвора при съемке фотопортрета. Использование штатива при съемке фотопортрета. Особенности съемки фотопортрета в экстерьере, интерьере и фотостудии. Классические позы в фотопортрете. Гармоничное расположение фигуры в кадре. Значение при съемке фотопортрета отсутствия абсолютной симметрии в лице человека.

РАЗДЕЛ II. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОПОРТРЕТА (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Виды портрета и принципы классификации.

Виды портретов в изобразительном искусстве и художественной фотографии. Живописный, графический, скульптурный портрет разных времен. Принципы классификации фотопортретов. Классификация фотопортретов по объекту. Детский, мужской, женский, парный и двойной, групповой фотопортреты. Автопортрет в фотографии. Жанровый фотопортрет. Классификация фотопортрета по условиям и способам создания. Фотопортрет в интерьере и экстерьере. Студийный фотопортрет. Репортажный и постановочный фотопортрет. Цветной и монохромный фотопортрет. Классификация по эстетике. Парадный фотопортрет. Фотопортрет профессии. Классический фотопортрет. Характерные признаки классического фотопортрета.

Тема 5. Классификация видов освещения в фотопортрете.

Значение физических свойств света при съемке фотопортрета. Цветовая температура и баланс белого при съемке фотопортрета. Зависимость характера портретного

фотоизображения от вида освещения. Принципы классификации освещения в фотопортрете. Определение видов освещения по происхождению, характеру и средству создания. Естественный и искусственный, постоянный и импульсный, прямой и отраженный, рассеянный и направленный, жесткий и мягкий свет. Определение видов освещения по назначению. Рисующий, заполняющий, моделирующий и фоновый свет. Понятие о предварительном освещении. Определение видов освещения по направлению относительно освещаемой модели. Фронтальный, безымянный, диагональный, скользящий, боковой и контровой свет. Левые и правые, передние и задние положение источника освещения относительно модели. Основное осветительное оборудование, его характеристики и функциональное назначение (источники постоянного и импульсного искусственного освещения, светомодификаторы (отражатели, рассеиватели, затенители, фигурные каше (гобо), софтбоксы, фотозонтики, шторы, тубусы, соты, светофильтры для осветительных приборов), штативы, крепления для осветительных приборов и светомодификаторов). Условные обозначения для создания чертежей осветительных схем. Зависимость характера освещения от погодных условий, времени года и суток (яркое солнце, солнце за облаками, туман и др.), вида источников искусственного освещения (импульсный, постоянный, постоянный прожекторного типа), использование светомодификаторов. Естественное и искусственное освещение в экстерьере, интерьере и студии. Рассеянное и направленное естественное и искусственное освещение. Прямое и отраженное естественное и искусственное освещение. Отражение света в условиях экстерьера (поверхность воды, светлые стены архитектурных сооружений и т.д.). Использование светоотражателей при съемке портрета в экстерьере. Отражающая способность различных светомодификаторов. Белые, полупрозрачные, «серебряные», «золотые», «серебряно-золотые», «зеркальные» отражатели и характер отраженного света, который они создают. «Солнечные» съемочные павильоны. Использование светомодификаторов при съёмке со светом «от окна». Цветовая температура естественного освещения в разное время суток. Постоянное и импульсное искусственное освещение. Стробоскопические осветительные эффекты. Техника «световой кисти» как специфический эффект постоянного искусственного освещения. Подвижная и неподвижная световая кисть. Цветовая температура постоянного и импульсного искусственного освещения. Создание светотеневого рисунка в портрете и его зависимость от направления и угла падения светового потока. Создание равномерного освещения в фотопортрете при съемке с использованием естественного и искусственного света. Определение экспозиции при съёмке фотопортрета с естественным и искусственным освещением. Характер направленного света. Направленный свет как средство передачи объема, формы и фактуры. Выявление рельефа лица человека при освещении направленным светом. Естественный и искусственный направленный свет в студии. Студийное осветительное оборудование. Осветительные приборы прожекторного типа. Шторы, тубусы и другие средства сужения светового потока. Зависимость характера светотеневого рисунка и изображения рельефа лица от угла расположения источника света относительно модели. Отличия светотеневого рисунка рельефа несимметричных лиц в зависимости от правого или левого положения источника безымянного, диагонального, скользящего, бокового, заднескользящего и заднедиагонального света. Зависимость характера светотеневого рисунка рельефа лица от высоты положения источника света. Зависимость светотеневого рисунка рельефа лица модели от поворота относительно оптической оси объектива (фас, легкий поворот, классический поворот и др.) при освещении источником направленного света, расположенного в переднем, безымянном, диагональном и других направлениях по отношению к голове модели в повороте на разной высоте. Освещение направленным светом под разными углами и с разной высоты сложных положений головы модели (наклон вверх-вниз и вправо-влево в положении поворотов относительно оптической оси объектива).

РАЗДЕЛ III. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА И ПЛАНЫ В ФОТОПОРТРЕТЕ (III СЕМЕСТР)

Тема 6. Элементы композиции в фотопортрете.

Расположение фигуры в кадре. Фон как важная составляющая композиции фотопортрета. Фигура и фон в вертикальном и горизонтальном формате. Предметной и беспредметный фон. Интерьер. Экстерьер. Первый план в фотопортрете. Особенности кадрирование фигуры человека. Форматы портретных композиций в живописи, графике и фотографии. Формат кадра в аналоговой и цифровой фотографии. Соотношение сторон кадра мало-, средне- и крупноформатных фотокамер. Квадратный формат в фотопортрете. Традиционные форматы фотоотпечатка. Портретные композиции в овальном, круглом и панорамном форматах. Композиция оформления фотопортретов. Крупный, сверхкрупный, средний и общий план в фотопортрете. Средства организации изобразительной плоскости в фотопортрете. Принципы симметрии и диссимметрии в портретных композициях. Ритм в портретных композициях. Открытые и закрытые композиции в фотопортрете.

Тема 7. Крупный и сверхкрупный план в фотопортрете.

Определение крупного и сверхкрупного плана в фотопортрете. Крупный план в портретной фотографии ранней эпохи. Творчество Джулии Маргарет Камерон. Крупный план в истории фотопортрета от XIX до XXI в. Эстетика сверхкрупного плана. Сверхкрупный план в истории фотопортрета XX и XXI вв. Сверхкрупный план лица в рекламной и fashion-фотографии. Характерные отличия смысловой нагрузки крупного и сверхкрупного, среднего и общего планов в фотопортрете. Обязательные требования к фокусному расстоянию фотообъектива при фотографировании крупным планом. Фотографирования портрета крупным планом в экстерьере, интерьере и фотостудии. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете крупным планом. Фотопортреты крупным и сверхкрупным планом с минимальной глубиной резко изображаемого пространства. Светосильные съемочные фотообъективы. Фон в фотопортрете крупным планом. Композиция в фотопортретах крупного и сверхкрупного плана. Симметрия, диссимметрия, ритм в портретах крупного и сверхкрупного плана. Вертикальный, горизонтальный, квадратный, овальный, круглый и панорамный форматы в портретах крупного и сверхкрупного плана. Художественная обработка и оформление крупного и сверхкрупного плана. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещение, особенности использования светомодификаторов во время фотографирования портрета крупным планом. Использование «эффектных» светофильтров для осветительных приборов и объектива фотокамеры при создании фотопортрета крупного и сверхкрупного плана. Черно-белый, монохромный и цветной фотопортрет крупным и сверхкрупным планом. Детский, мужской, женский, парный и двойной, групповой и автопортрет крупным и сверхкрупным планом. Репортажный фотопортрет крупным планом. Технологические особенности фотографирования портрета крупным планом в репортажном режиме. Использование штатива и телеобъективов во время фотографирования портрета крупным планом репортажными средствами.

Тема 8. Рисующий свет как средство создания пластической формы в фотопортрете.

Создание светотеневого рисунка в портрете как тональной пластической формы. Классификация видов света по назначению в создании светотеневого рисунка в фотопортрете. Рисующий, заполняющий, моделирующий и фоновый свет как средства создания светотеневого рисунка, который определяет тональную пластическую форму в фотопортрете. Понятие о предварительном освещении в студийном фотопортрете. Понятие об элементах светотеневого рисунка (свет, тень, полутень, рефлекс, блик). Рисующий свет как основа светотеневого рисунка, средство создания главных элементов - света и тени, акцента (эффекта) освещения. Определение характера рисующего света. Принцип освещения, рисующим светом. Понятие о полном, частичном и акцентирующем рисующем

свете. Осветительные приборы и аксессуары, способные создавать рисующий свет. Светомодификаторы, которые локализуют направленность света (тубусы, шторки). Организация студийного пространства и определения экспозиции при работе с рисующим светом. Рисующий свет в детском, женском, мужском, двойном, групповом и автопортрете.

РАЗДЕЛ IV. ТОНАЛЬНОСТЬ В ФОТОПОРТРЕТЕ (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Заполняющий свет как способ регулировки тональности в фотопортрете.

Определение и назначение заполняющего света. Характер заполняющего света.

Принцип действия заполняющего света. Заполняющий свет как средство создания полутени и увеличение градационных качеств изображения в воспроизведении объемной формы в фотопортрете. Осветительные приборы и аксессуары, способные создавать, заполняющий свет. Светомодификаторы, смягчающие и выравнивающие свет (рассеиватели, отражатели, софтбоксы). Светлая и темная тональность (высокий и низкий ключ) в фотопортрете. Количество заполняющего света как средство регуляции тональности в фотопортрете. Фотопортрет в низком ключе, создаваемый с отсутствием или минимальным количеством заполняющего света. Технология создания фотопортрета в высоком ключе. Средства получения равномерного освещения. Использование световой палатки в портретной фотографии. Комбинация рисующего и заполняющего света. Метод светового грунта и обратной метод. Организация студийного пространства и определения экспозиции при работе с заполняющим светом и его комбинацией с рисующим. Заполняющий свет в детском, женском, мужском, парном, групповом и автопортрете.

Тема 10. Моделирующий свет как вспомогательное средство создания пластической формы в фотопортрете.

Понятие о световом моделировании. Назначение моделирующего света в портретной фотографии. Принцип действия моделирующего света. Характер моделирующего света. Осветительные приборы и аксессуары, способные создавать моделирующий свет. Светомодификаторы, которые локализуют световой поток; меняют, уточняя и усложняя, основной светотеневой рисунок; добавляют декоративные эффекты (тубусы, отражатели, затенители, фигурные каше (гобо), эффектные фильтры). Моделирующий свет как вспомогательный световой компонент. Подчиненность моделирующего света по отношению к рисующему. Моделирующий свет как средство уточнения и обогащения пластической формы. Световая ретушь как одна из функций моделирующего света. Технология световой ретуши. Дополнительное освещение глаз и волос в фотопортрете как наиболее распространенное применение светового моделирования. Технология контурного моделирования. Техника световой кисти как пример использования принципов моделирующего освещения. Декоративные эффекты светового моделирования. Фигурные тени и световые пятна как выразительное средство. Разновидности и технология использования при создании декоративного светотеневого рисунка фигурных каше (гобо). Комбинация моделирующего света с рисующим. Комбинация моделирующего света с рисующим и заполняющим. Организация студийного пространства и определения экспозиции при работе с моделирующим светом и его комбинацией с рисующим и заполняющим. Моделирующий свет в детском, женском, мужском, парном, групповом и автопортрете.

Тема 11. Фоновый свет как важный элемент тонального решения портретной композиции.

Понятие о фоновом свете. Назначение фоновых света в портретной фотографии. Отличие фоновых света как света с отдельным объектом освещения (фон) от рисующего, заполняющего и моделирующего, которые имеют общий объект освещения (фигура). Фоновый свет как средство установления соотношения тонов фигуры и фона. Общие принципы освещения фона. Технология освещения фона. Осветительные приборы и

аксессуары, способные создавать фоновый свет. Освещение беспредметного (абстрактного) и предметного фона. Создание иллюзии воздушно-глубинного фона на беспредметном экране. Освещение фона в интерьере и фоновое освещение в студии с интерьерными декорациями. Равномерное (монотонное) освещение фона в официальном портрете. Проекционные средства освещения фона. Создание декоративных эффектов. Замена световых эффектов фона художественной обработкой негатива или цифрового фотоизображения. Разнообразие тонального решения фона. Ассоциативные нагрузки тонально-цветового решения освещения фона. Фоновый свет в фотопортретах в высоком и низком ключе. Подчиненная роль фонового освещения в портретных осветительных схемах. Фоновый свет в качестве главного (или единственного) освещения в силуэтных портретах. Фоновый свет в осветительных схемах с рисующим; рисующим и заполняющим; рисующим и моделирующим; рисующим, заполняющим и моделирующим светом. Организация студийного пространства и определения экспозиции при работе с фоновым светом. Моделирующий свет в детском, женском, мужском, парном, групповом и автопортрете.

РАЗДЕЛ V. КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В ФОТОПОРТРЕТЕ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Средний и общий план в фотопортрете.

Определение среднего и общего плана в фотопортрете. Портрет, изображающий фигуру и полуфигуру в живописи, графике и скульптуре. Средний и общий план в истории фотопортрета от XIX до XXI в. Характерные отличия смысловой нагрузки среднего и общего от крупного и сверхкрупного планов в фотопортрете. Эстетика общего плана. Фотопортреты средним и общим планом в журналистской, концептуальной, рекламной и fashion-фотографии. Постановочные и репортажные фотопортреты средним и общим планом. Технологические особенности фотографирования портретов средним и общим планом. Фокусное расстояние и угол зрения объектива. Фотопортреты средним и общим планом в экстерьере, интерьере и фотостудии. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортретах средним и общим планом. Абстрактный и предметный фон в фотопортретах средним и общим планом. Композиция в портретах средним и общим планом. Симметрия, дисимметрия, ритм, динамика и статика в портретах средним и общим планом. Открытая и закрытая композиция в портретах средним и общим планом. Вертикальный, горизонтальный, квадратный, овальный, круглый и панорамный форматы в портретах средним и общим планом. Художественная обработка и оформление фотопортретов средним и общим планом. Требования к площади и организации пространства фотостудии во время фотографирования портрета общим планом. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещение, особенности использования светомодификаторов во время фотографирования портрета средним и общим планом. Особенности конструкций светомодификаторов для фотосъемки среднего и общего плана фотопортрета. Черно-белый, монохромный и цветной фотопортрет средним и общим планом. Детский, мужской, женский, парный и двойной, групповой и автопортрет средним и общим планом. Жест и поза как выразительные средства фотопортрета. Классические позы в портрете. Статические и динамические позы. Пластика фигуры как выразительное средство фотопортретов средним и общим планом. Одежда и аксессуары как средство создания пластической формы. Руки в портрете. Пластика рук как средство воспроизведения психологического состояния и создания образности в фотопортрете. Технологические особенности освещения и съемки рук в фотопортрете.

Тема 13. Схемы освещения в фотопортрете.

Осветительная схема как алгоритм сочетания и взаимодействия при определенных условиях источников освещения и светомодификаторов для создания целостного гармоничного светотеневого рисунка на объекте съемки. Эстетика освещения в портрете. Эстетика освещения в различных видах фотопортрета. Назначение и целесообразность использования определенных осветительных схем. Ассоциативные нагрузки, символизм характера освещения. Высокий и низкий ключ в различных видах фотопортрета. Соответствие и

целесообразность определенного освещения в жанровом, парадном, официальном, классическом, индивидуальном, характерном, романтическом, стилизованном портрете. Схемы с различными видами освещения. Создание осветительных схем с естественным, искусственным (постоянным и импульсным) светом и их комбинаций. Использование накидных вспышек в осветительных схемах. Использование синхронизаторов различных видов; экспонометра, флэшметра или спотметра, серой карты при создании осветительных схем с естественным, искусственным (постоянным и импульсным) светом и их комбинаций. Зональная система Ансела Адамса при съемке фотопортрета. Отражающая способность различных тонов кожи лица моделей. Запись и чертежи осветительных схем. Запись осветительных схем при использовании специальных приемов фотографии. Осветительные схемы в трюковой съемке с перемещением освещаемого объекта. Осветительные схемы техника световой кисти (с подвижным и неподвижным источником, с «грунтовкой» заполняющим светом или его отсутствием). Запись времени экспонирования определенных положений источника освещения. Условные обозначения для плоского черчения и трехмерные рисунки осветительных схем. Фотографическое изображение осветительной схемы. Осветительные схемы фотопортрета в студии, интерьере и экстерьере. Осветительные приборы и светомодификаторы стационарно оборудованной фотостудии. Назначение, разновидности и характерные особенности светомодификаторов. Принцип действия отражателей, рассеивателей, затенителей и локализаторов (суживателей светового потока). Разновидности софт-боксов и фото-зонтов. Световая палатка. Эффектные насадки и фильтры. Аква-фотостудии. Мини-фотостудии для фотосъемки портрета крупным планом и крупные студии для групповых фотоportретов общим планом. Осветительный набор мобильной (передвижной) фотостудии. Использование в осветительных схемах условий места съемки (интерьера или экстерьера). Природные и архитектурные формы как отражатели, затенители, декоративные каше (гобо), рассеиватели (листья на ветвях как рассеиватели; водная поверхность, зеркальные и светлые стены архитектурных сооружений как отражатели; архитектурные элементы как затенители). Отражающая способность окружающих объектов места съемки (интерьера или экстерьера). Городская иллюминация как элемент осветительных схем. Присутствие открытых источников освещения (свечи, камин, костер). Конструирование и изготовление светомодификаторов. Осветительные схемы с естественным светом в экстерьере, интерьере и студии. Использование светомодификаторов в схемах с естественным освещением в экстерьере, интерьере и студии. Комбинированные осветительные схемы. Комбинация естественного с постоянным искусственным и импульсным искусственным светом. Питание электротехники в экстерьере. Нарушение баланса цветовых температур при комбинации осветительных источников различного происхождения как художественный прием и выразительное средство фотопортрета. Осветительные схемы с постоянным и импульсным светом в интерьере и стационарно оборудованной студии. Схемы с одним источником освещения. Манера освещения в фотоportретах Моисея Наппельбаума. Факторы, определяющие характер освещения одним источником. Интенсивность, угол направления и высота расположения источника света. Методика освещения одним источником в фотоportрете. Так называемые теньевые (прописные, объемные, плоские) и световые полуобороты и лобовое освещение. Так называемый «рембрандтовский» свет. Так называемое «голливудское» освещение как оптимальное для создания гармоничной активной светотени и воспроизведения объемных форм лица. Манера освещения в фотоportретах Джорджа Харрела. Сложные осветительные схемы. Световое моделирование. Метод узкого (пражского) и широкого моделирования. Расстояние между источниками освещения и моделью. Создание равномерного освещения в фотоportрете. Осветительные схемы с одним источником каждого функционального вида (рисующего, заполняющего, моделирующего и фоновое света). Сложные осветительные схемы со многими осветительными приборами и светомодификаторами. Осветительные схемы при съемке портрета общим планом. Спаренные источники освещения. Составление осветительных схем при создании детских, женских, мужских, парных, групповых и автопортретов.

РАЗДЕЛ VI. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОПОРТРЕТА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Выразительные средства фотографии как технического искусства в жанре фотопортрета.

Технические выразительные средства как инструменты создания фотокомпозиции. Средства управления линией, тоном и цветом фотоизображения. Зависимость характера изображения от технических параметров фотографической оптики. Особенности значения мягкорисующей оптики в портретной фотографии. Особенности значения величины диафрагмы в портретной 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 при фотопортретировании. 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. Портретные объективы и оптические фильтры. Программный режим цифровой фотосъемки «Портрет». Аналоговая и цифровая портретная фотография. Особенности различных фотопроцессов как выразительные средства фотоизображения.

Тема 15. Специальные приемы фотографии в жанре фотопортрета.

Креативный потенциал специальных приемов фотографии. Специальные приемы фотографии как средство фотопортретной образности. Короткие и длительные выдержки как способ получения изображений, не наблюдаемых обычным зрением. Фотосъемка движущихся объектов на длительной выдержке и фотосъемка с проводкой. Трюковая съемка. Перемещение объектов в кадре при одинарной экспозиции с длительной выдержкой. Различные технологии трюковой съемки. Перекрытие объектива с прерыванием экспозиции. Использование насадки для частичного перекрытия объектива без прерывания экспозиции. Постоянное и импульсное освещение в технологии трюковой съемки. Технология приема медленной синхронизации. Особенности исполнения и эстетический потенциал. Двойная и мультиэкспозиция в жанре фотопортрета. Режимы двойной и мультиэкспозиции при цифровой и аналоговой фотосъемке. Повторное экспонирование при проекционной фотопечати. Создание эффектов двойной и мультиэкспозиции с помощью программ редактирования растровой графики. Композиция фотоизображений с эффектами двойной и мультиэкспозиции.

Тема 16. Выразительные средства фотографии как пластического искусства в жанре фотопортрета.

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 в фотопортрете. Светотеневой рисунок как основа тональной композиции фотопортрета. Тональный и цветовой контраст в фотопортрете. Особенности цветопередачи в фотографии. Цветовая температура и баланс белого. Цветопередача в цифровой и аналоговой фотографии. Особенности характера цветопередачи для различных фотопроцессов и фотоматериалов. Колорит в фотопортрете. 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 фотопортрета. Вертикальные,

горизонтальные и квадратные портретные композиции. Вариативность, ограничения и факторы необходимости фиксации размера фотоизображения. Фотопортретная миниатюра. «Монументальный» фотопортрет в городской среде. Особенности восприятия фотоизображения в зависимости от вида и функции его материального носителя. Функциональные и эстетические особенности оформления фотоотпечатка и электронного фотоизображения.

Тема 17. Программы редактирования растровой графики как инструмент обработки фотопортрета.

Основные принципы обработки фотопортрета в редакторах растровой графики. Разнообразие растровых графических редакторов. Графический редактор Adobe Photoshop, как инструмент обработки фотопортрета. Особенности цветокоррекции фотопортрета. Применения основных принципов цветокоррекции при обработке портрета. Принципы выполнения технической ретуши фотопортрета, с помощью растрового графического редактора Adobe Photoshop. Разложение изображения на пространственные частоты. Способы управления визуальным объемом, при редактировании фотопортрета. Плагины и дополнительные программы, используемые для обработки портрета. Анализ вариаций авторских способов обработки фотопортрета. Творческая обработка фотопортрета.

Тема 18. Использование выразительных средств синтетических искусств при фотопортретировании.

Режиссура в пространственно-временных (синтетических) искусствах (хореография, театр, кинематограф). Режиссура в постановочной фотографии. Постановка статичной композиции. Элементы режиссуры в портретной фотографии. Психология общения с моделью в различных видах фотопортрета. Принцип работы с моделью как творческий метод фотопортретиста. Мимика, жест и поза как выразительные средства фотопортрета. Грим, костюм, аксессуары, предметы обихода, символические объекты как средства создания образности портретной композиции.

РАЗДЕЛ VII. ЭСТЕТИКА ФОТОПОРТРЕТА (VII СЕМЕСТР)

Тема 19. Уровни образности в фотопортрете.

Понятие о трех видах портретных образов. Образ-характер, пространственный и предметный образы. Градация уровней и взаимопроникновение различных видов портретного образа. Суть образа-характера и отличительные черты его воплощения в современном и историческом фотопортрете. Характеристика пространственного образа и его особенности в примерах современного и исторического фотопортрета. Пространственный образ в репортажном и постановочном фотопортрете. Характеристика предметного образа и примеры его воплощения в истории мировой фотографии. Предметный образ в фотоиллюстрации, рекламной и концептуальной фотографии.

Тема 20. Стилизация в фотопортрете.

Понятие стиля и стилизации. Стили в истории изобразительного искусства. Эстетические направления в истории фотоискусства. Стилизация в различных видах пластических искусств. Стилизация в фотографии. Способы стилизации фотоизображения при ручной проекционной печати. Стилизация с помощью графического редактора. Имитация графических и живописных техник. Имитация аналоговых фотопроцессов в портрете. Имитация специальных приемов лабораторной обработки фотоизображения. Колоризация портретного изображение с помощью графического редактора и ручных техник. Имитация индивидуальной авторской манеры. Авторский стиль.

РАЗДЕЛ VIII. СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА (VIII СЕМЕСТР)

Тема 21. Синтез выразительных средств в фотопортрете.

Выразительные средства фотопортрета и их гармонизация. Формальные выразительные средства двумерного изображения – линия, цвет, формат. Фотографические средства, влияющие на композицию портрета: глубина резко изображаемого пространства, характер освещения, ритм, ракурс, специальные приемы (съемка с проводкой, медленная синхронизация, мультиэкспозиция, эффектные светофильтры). Художественная ретушь в фотопортрете при ручной проекционной печати и с помощью графических редакторов. Создание портретного образа. Жанровая принадлежность. Взаимопроникновение жанров. Определение авторской жанровой доминанты. Эмоции и настроение в фотопортрете. Мимика и жест. Поза модели. Тональное и колористическое решение как средство создания настроения в фотопортрете. Определение вида образности в фотопортрете. Образ-характер и средства его создания, позволяющие подчеркнуть выразительность модели. Пространственный образ и выразительные средства подчеркивающие признаки времени и окружающей среды, связанные с героем портрета. Предметный образ и выразительные средства фотопортрета, позволяющие проявить авторский стиль фотопортретиста или предлагаемую им концепцию произведения. Авторская манера в фотопортрете.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

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

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ФОТОПОРТРЕТИРОВАНИЯ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Определение понятия «портрет»

1. Портрет как один из основных жанров изобразительного искусства.
2. Становление и развитие жанра портрета в живописи, графике и скульптуре.
3. Портрет в больших стилях.
4. Особенности жанра портрета в сравнение с другими жанрами.

Термины: портрет, фотопортрет, жанр, изобразительное искусство, стиль, пластические искусства, жанры фотографии.

Выполнить:

1. Анализ лучших образцов портрета в живописи и графике.
2. Сравнение образцов современного портрета в живописи, графике и скульптуре с портретами разных времен.

Литература: [2 — С. 14-50; 4 — С. 10-23; 10 — С.7-16; 83-85; 16 — С. 5-15]

Тема 2. История развития жанра фотопортрета.

1. Отношение к возможности фотосъемки человека в период ранней фотографии.
2. Первые отечественные и иностранные фотопортретисты.
3. Исторический путь фотопортрета от альбома к галерии.
4. Фотопортрет в современном искусстве и системе коммуникаций.

Термины: фотопавильон, солнечные и электрические павильоны, фотопортретист, магниевая вспышка, коммуникация, ранние фотопроцессы.

Выполнить:

1. Сравнение образцов первых фотопортретов с современными образцами, созданными фотомастерами разных уровней.

Литература: [7 — С. 5-50; 11 — С. 10-23; 18 — С.7-16; 83-85; 22 — С. 5-15]

Тема 3. Технологические особенности фотографирования человека.

1. Передача пластики тела средствами фотографии.
2. Точка съемки и ракурс в фотопортрете.
3. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете.
4. Роль фокусного расстояния объектива при съемке фотопортрета.
5. Особенности съемки фотопортрета в экстерьере, интерьере и фотостудии.

Термины: точка съемки, ракурс, пропорция тела человека, глубина резко изображаемого пространства, объектив, фокусное расстояние, относительное отверстие, диафрагма, затвор, фотоштатив, фотостудия, экстерьер, интерьер, симметрия, фас, легкий поворот, классический поворот, критический поворот, профиль, проходящий профиль, уходящий профиль, оптическая ось объектива.

Выполнить:

1. Фотографирование человека в экстерьере, регулируя глубину резко изображаемого пространства с помощью значения диафрагмы.
2. Фотографирование человека в экстерьере, меняя фокусное расстояние зум-объектива, или используя съемочные объективы с различными фиксированными фокусными расстояниями. Сравнение полученных результатов.
3. Фотографирование человека в экстерьере и студии (с естественным освещением от окна), используя верхние и нижние ракурсы.
4. Фотографирование в студии гипсовой головы в прямые и гипсовые головы в наклонном положении в различных поворотах относительно оптической оси объектива (фас, легкий поворот, классический поворот, критический поворот, проходящий профиль, профиль, уходящий профиль), используя естественное освещение от окна.
5. Фотографирование в экстерьере и студии (с естественным освещением от окна) поворотов лица человека относительно оптической оси объектива в сочетании с наклоном головы и направлением взгляда модели вверх - вниз и слева - направо, используя также верхнюю и нижнюю ракурсы.

Литература: [3 — С. 37-47; 9 — С.10-19; 16 — 36-49].

РАЗДЕЛ II. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОПОРТРЕТА (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Виды портрета и принципы классификации.

1. Виды портрета в изобразительном искусстве и художественной фотографии.
2. Принципы классификации фотопортрета.
3. Фотопортрет в интерьере и экстерьере.
4. Характерные признаки классического фотопортрета.

Термины: классификация, парный портрет, групповой портрет, автопортрет, жанровый фотопортрет, репортажный фотопортрет, постановочный фотопортрет, парадный фотопортрет, классический фотопортрет.

Выполнить:

1. Анализ образцов монохромных и цветных детских, мужских, женских, парных и двойных, групповых художественных фотопортретов, фотографических автопортретов, выполненных в постановочном или репортажном режиме обычными фотографами и фотографами мирового уровня.
2. Сравнение образцов монохромных и цветных детских, мужских, женских, парных и двойных, групповых художественных фотопортретов, фотографических автопортретов, выполненных в постановочном или репортажном режиме в разные годы.
3. Анализ характерных особенностей классического фотопортрета. Сравнение классического фотопортрета XIX века и современных образцов.
4. Фотографирование модели в интерьере и экстерьере. Создание цветного и монохромного фотопортрета.

Литература: [3 — С. 50-64; 9 — С. 30-38; 16 — 42-57].

Тема 5. Классификация видов освещения в фотопортрете.

1. Зависимость характера портретного изображения от вида освещения.
2. Принципы классификация освещение в фотопортрете.
3. Использование светомодификатор при съемке портрета.
4. Принципы создание светотеневого рисунка в портрете.

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,

Выполнить:

1. Фотографирование человека в экстерьере, используя различные типы отражателей (белые, полупрозрачные, «серебряные», «золотые» разного размера). Сравнение характера освещения на полученных фотографиях, созданных с использованием различных отражателей и без них. Фотографирования процесса съемки.
2. Фотографирование модели в экстерьере со вспышкой для получения более плоского и жесткого освещения. Сравнение с характером освещения полученного без использования вспышки в экстерьере.

3. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с естественным освещением от окна (или его имитации с помощью искусственного освещения, используя софтбокс) и различных светомодификаторов, изменяя положение модели (гипсовой головы и человека) и фотокамеры относительно источника освещения.
4. Сравнение характера освещения на фотографиях, снятых в разных положениях модели и фотокамеры относительно источника освещения. Сравнение экспозицию при съемке в различных положениях. Сравнение экспозиции при съемке в одном положении гипсовой головы и человека.
5. Фотографирование процесса съемки, в котором отражены расположения модели, фотокамеры, источники освещения и светомодификаторов.
6. Создание равномерного освещения при съемке гипсовой головы и человека в студии, с естественным светом от окна (или искусственным, используя софтбокс) и светомодификаторы. Сравнение экспозиции при съемке гипсовой головы и человека. Фотографирования процесса съемки, в котором отражено расположение светомодификаторов относительно модели и источники освещения, положение фотокамеры.
7. Фотографирование гипсовой модели с прямым положением головы в студии с использованием направленного постоянного искусственного освещения одним источником, меняя угол направления светового потока соответственно оптической оси объектива от фронтального к контровому положению.
8. Последовательное фотографирование гипсовой головы, освещенной фронтальным, левым безымянным, левым диагональным, левым скользящим, левым боковым, левым задним скользящим, левым задним диагональным, контровым, правым задним диагональным, правым задним скользящим, правым боковым, правым скользящим, правым диагональным и правым безымянным светом с расположением источника на уровне головы модели, выше и ниже уровня головы, используя также верхней и нижней ракурсы. Фотографирования процесса съемки.
9. Фотографирование в студии гипсовой модели с прямым положением головы и гипсовой модели с наклонным положением головы, освещенной одним источником направленного искусственного освещения под разными углами, меняя поворот лица гипсовой головы относительно оптической оси объектива.
10. Последовательное фотографирование правого и левого легкого, классического и критического поворота, приходящего профиля, профиля и уходящего профиля, освещение фронтальным, левым безымянным, левым диагональным, левым скользящим, левым боковым, левым задним скользящим, левым задним диагональным, контровым, правым задним диагональным, правым задним скользящим, правым боковым, правым скользящим, правым диагональным, правым безымянным с расположением источника света на уровне головы модели, выше и ниже уровня головы, используя также верхней и нижней ракурсы. Фотографирования процесса съемки.
11. Определение наиболее гармоничных светотеневых рисунков, созданных на лице гипсовой модели с использованием одного искусственного направленного источника света, путем изменения угла направления света, поворотов лица, наклонов головы, высоты расположения светильника и ракурса съемки.
12. Фотографирование человека в найденных взаимоотноительных положениях головы модели и осветительного прибора. Фотографирования процесса съемки.

Литература: [[9](#) — С. 65-74; [12](#) — С. 147-154; [16](#) — С. 33-83; [20](#) — С. 13-75]

РАЗДЕЛ III. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА И ПЛАНЫ В ФОТОПОРТРЕТЕ (III СЕМЕСТР)

Тема 6. Элементы композиции в фотопортрете.

1. Фон как важные составляющие в композиции фотопортрета.
2. Предметный и беспредметный фон. Интерьер. Экстерьер.
3. Фигура и фон в вертикальном и горизонтальном формате.

Термины: композиция, фон, формат, вертикальный формат, горизонтальный формат, предметный фон, беспредметный фон, формат кадра, кадрирование, изобразительная плоскость, диссимметрия, ритм, открытая композиция, замкнутая композиция, фотомонтаж.

Выполнить:

1. Съемку с использованием различных фонов, варьируя цвет, тональность и степень размытия.
2. Скорректировать композицию снимка, заменил фон с помощью фотомонтажа.

Литература: [5 — С. 61-69; 6 — С. 52-62; 14 — 67-74].

Тема 7. Крупный и сверхкрупный план в фотопортрете.

1. Определение крупного и сверхкрупного плана в фотопортрете.
2. Композиция в фотопортретах крупного и сверхкрупного плана.
3. Симметрия, диссимметрия, ритм в портретах крупного и сверхкрупного планов.

Термины: крупный план, сверхкрупный план, фрагмент, телеобъектив, глубинна резко изображаемого пространства, детализация, мягкорисующий объектив, смягчающий фильтр.

Выполнить:

1. Фотосъемку крупного и сверхкрупного планов мужского, женского или детского фотопортрета.
2. Фотосъемку автопортрета крупным и сверхкрупным планом.

Литература: [3 — С. 196-203; 9 — С. 67-83; 16 — С. 79-100]

Тема 8. Рисующий свет как средство создания пластической формы в фотопортрете.

1. Создание светотеневого рисунка в портрете как тональной пластической формы.
2. Классификация видов света по назначению в создании светотеневого рисунка в фотопортрете.
3. Понятие о элементах светотеневого рисунка.
4. Рисующий свет как основа светотеневого рисунка.
5. Основные принципы работы с рисующим светом.

Термины: светотеневой рисунок, рисующий свет, свет, тень, полутень, рефлекс, блик, тональная пластическая форма, тон, акцентирующий рисующий свет, частичный рисующий свет.

Выполнить:

1. Фотосъемку крупного плана мужского, женского, детского или автопортрета в интерьере используя один источник рисующего света.

Литература: [3 — С. 96-103; 9 — С. 86-100; 16 — С. 30-42; 17 — С. 30-42]

РАЗДЕЛ IV. ТОНАЛЬНОСТЬ В ФОТОПОРТРЕТЕ (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Заполняющий свет как способ регулировки тональности в фотопортрете.

1. Принцип действия заполняющего света.
2. Заполняющий свет как средство создания полутени и увеличения градационных качеств изображения при их воспроизведении объемной формы в фотопортрете.
3. Заполняющий свет как средство регуляции тональности в фотопортрете.

Термины: заполняющий свет, тональная градация, объемная форма, диффузор, светлая тональность, темная тональность, световая палатка, метод светового грунта.

Выполнить:

1. Съемку женского и мужского портрета по принципу светового грунта, и по принципы добавления заполняющего к рисуящему.

Литература: [3 — С. 104-110; 9 — С. 100-108; 16 — С. 43-55; 17 — С. 43-48]

Тема 10. Моделирующий свет как вспомогательное средство создания пластической формы в фотопортрете.

1. Принцип действия моделирующего света.
2. Моделирующий свет как средство уточнения и обогащения пластической формы.
3. Комбинация моделирующего света с рисуящим и заполняющим.

Термины: моделирующий свет, световое моделирование, локализация светового потока, тубус, каше, гобо, световая ретушь, контурное моделирование, световая кисть.

Выполнить:

1. Съемку портрета с последовательной установкой рисуящего, заполняющего света и добавлением моделирующего.

Литература: [3 — С. 111-118; 9 — С. 108-112; 16 — С. 57-63; 17 — С. 49-57]

Тема 11. Фоновый свет как важный элемент тонального решения портретной композиции.

1. Назначение фонового света в портретной фотографии.
2. Фоновый свет как средство установления тональных соотношений фигуры и фона.
3. Технология освещения фона

Термины: фоновый свет, фон, беспредметный фон, предметный фон, интерьерные декорации, силуэт, осветительная схема, импульсный свет, постоянный свет.

Выполнить:

1. Съемку на предметном и беспредметном фоне используя импульсный и постоянный свет.

Литература: [3 — С. 120-134; 9 — С. 113-119; 16 — С. 65-79; 17 — С. 60-68]

РАЗДЕЛ V. КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В ФОТОПОРТРЕТЕ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Средний и общий план в фотопортрете.

1. Определение среднего и общего плана в фотопортрете.

2. Технологические особенности фотографирования портретов средним и общим планом.
3. Эстетика общего и среднего плана в портрете.

Термины: средний план, общий план, фигура, полуфигура, репортажный портрет, постановочный портрет, интерьер, экстерьер, фотостудия, динамика, статика, рекламная фотография, журналистская фотография, концептуальная фотография.

Выполнить:

1. Анализ примеров фотопортретов общим и среднем планом в журналистской, рекламной и концептуальной фотографии.
2. Съемка мужского и женского фотопортретов средним планом в студии.
3. Съемка мужского и женского фотопортретов общим планом в студии.

Литература: [[3](#) — С. 24-32; [9](#) — С. 13-19; [16](#) — С. 25-39]

Тема 13. Схемы освещения в фотопортрете.

1. Эстетика освещения в различных видах фотопортрета.
2. Создание осветительных схем с естественным, искусственным светом и их комбинации.
3. Осветительные схемы фотопортрета в студии, интерьере, экстерьере.

Термины: осветительная схема, источник света, светомодификатор, светотеневой рисунок, высокий ключ, низкий ключ, темная тональность, светлая тональность, средняя тональность, естественный свет, искусственный свет, постоянный свет, импульсный свет, синхронизатор, синхронизация, тон кожи, световая кисть, мобильная фотостудия, комбинированное освещение, цветовая температура, баланс белого, полуоборот, световое моделирование, равномерное освещение.

Выполнить:

1. Фотосъемку в студии мужских и женских портретов по схемам теневых и световых полуоборотов.
2. Съемку крупного и среднего планов мужского фотопортрета в низком ключе в студии.
3. Съемку крупного и среднего планов женского фотопортрета в высоком ключе в студии.

Литература: [[12](#) — С. 23-59; [17](#) — С. 25-39; [21](#) — С. 24-32]

РАЗДЕЛ VI. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОПОРТРЕТА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Выразительные средства фотографии как технического искусства в жанре фотопортрета.

1. Технические выразительные средства как инструменты создания композиции в фотопортрете.
2. Особенности значения мягкорисующей оптики в портретной фотографии.
3. Влияние длины выдержки на пластический характер фотоизображения.

Термины: выразительные средства, технические средства, мягкорисующая оптика, диафрагма, относительное отверстие, апертура, глубина резкости, сферическая аберрация, тональный диапазон, выдержка, короткая выдержка, длинная выдержка, ракурс, точка съемки.

Выполнить:

1. Съемку фотопортрета с использованием мягкорисующей оптики.
2. Съемку фотопортрета с использованием короткой и длительной выдержки.

Литература: [[13](#) — С. 123-158; [14](#) – С. 105-139; [20](#) — С. 90-105]

Тема 15. Специальные приемы фотографии в жанре фотопортрета.

1. Специальные приемы в фотографии как средства образности в портрете.
2. Короткие и длительные выдержки как способ получения изображений, не наблюдаемых обычным зрением.
3. Различные технологии трюковой съемки.
4. Двойная и мультиэкспозиция в жанре фотопортрета.

Термины: специальные приемы фотографии, трюковая съемка, короткая выдержка, длительная выдержка, мультиэкспозиция, двойная экспозиция, съемка с проводкой, маскирующий фильтр, медленная синхронизация, постоянный свет, импульсный свет.

Выполнить:

1. Трюковую съемку при одинарной экспозиции фотопортрета крупным и среднем планом с использованием постоянных и импульсных источников света.
2. Фотомонтаж портретных изображений, имитируя эффект мультиэкспозиции.

Литература: [[1](#) — С. 72-88; [15](#) – С. 55-79; [19](#) — С. 142-163]

Тема 16. Выразительные средства фотографии как пластического искусства в жанре фотопортрета.

1. Воспроизведение линии, тона и цвета в фотопортрете.
2. Особенности характера воспроизведения цвета в портрете для цифровой и аналоговой фотографии.
3. Колорит в фотопортрете.

Термины: линия, тон, цвет, формат, размер, фактура, тональный рисунок, линейный рисунок, светотеневой рисунок, тональный контраст, цветовой контраст, цветопередача, цифровая фотография, аналоговая фотография, фотопроцесс, фотоматериал, колорит, имитация, цветной светофильтр.

Выполнить:

1. Съемку фотопортрета с использованием цветных светофильтров в студии.
2. Редактирование фотопортрета с эффектами имитации цветопередачи различных видов фотоматериалов.

Литература: [[3](#) — С. 123-158; [16](#) – С. 105-139; [20](#) — С. 102-132]

Тема 17. Программы редактирования растровой графики как инструмент обработки фотопортрета.

1. Основные принципы ретуши фотопортрета с помощью графического редактора.
2. Особенности цветокоррекции фотопортрета.
3. Способы управления визуальным объемом при редактировании фотопортрета.

Термины: графический редактор, растровая графика, ретушь, цифровая ретушь, пространственные частоты, визуальный объем, микроконтраст, контраст, контрастность, цветовой тон, светлота, яркость, насыщенность, цвет, оттенок кожи.

Выполнить:

1. Техническую ретушь фотопортретов крупным, средним и общим планом.
2. Цветокоррекцию фотопортретов, созданных при различных условиях освещения.

Литература: [[1](#) — С. 24-59; [8](#) — С. 55-99; [15](#) — С. 37-46]

Тема 18. Использование выразительных средств синтетических искусств при фотопортретировании.

1. Элементы режиссуры в портретной фотографии.
2. Мимика, жест и поза как выразительные средства фотопортрета.
3. Грим, костюм, аксессуары, предметы обихода, символические объекты как средства создания образности в портретной композиции.

Термины: пространственно-временные искусства, синтетические искусства, режиссура, постановочная фотография, статичная композиция, психология общения, творческий метод, мимика, жест, поза, грим, выразительные средства, костюм, аксессуар, символический объект, образность, портретная композиция.

Выполнить:

1. Съемку мужского и женского фотопортрета с использованием грима, костюмов, аксессуаров.

Литература: [[9](#) — С. 104-137; [12](#) — С. 67-91; [23](#) — С. 37-53]

РАЗДЕЛ VII. ЭСТЕТИКА ФОТОПОРТРЕТА (VII СЕМЕСТР)

Тема 19. Уровни образности в фотопортрете.

1. Понятия о видах портретных образов.
2. Градация уровней и взаимопроникновение различных видов портретного образа.

Термины: образ, образность, образ-характер, пространственный образ, предметный образ, репортажный фотопортрет, постановочный фотопортрет, фотоиллюстрация, рекламная фотография, концептуальная фотография, фотосерия.

Выполнить:

1. Съемку одной и той же модели, создал три серии (включающих от 3 до 15 работ каждая) фотопортретов, различающихся по уровням восприятия образа конкретной личности: образ-характер, пространственный образ, предметный образ.

Литература: [[2](#) — С. 145-158; [4](#) — С. 200-230; [14](#) — С. 203-53]

Тема 20. Стилизация в фотопортрете.

1. Понятие стиля и стилизации.
2. Стилизация в фотографии.
3. Различные способы стилизации в фотопортрете.

Термины: стиль, стилизация, имитация, фотоискусство, изобразительное искусство, направление в искусстве, пластическое искусство, эффектный фильтр, графический редактор, колоризация, авторская манера, авторский стиль.

Выполнить:

1. Съемку фотопортрета в студии используя для стилизации различные типы эффектных фильтров.

2. Редактирование портретного изображения используя разнообразные фильтры графического редактора.

Литература: [2 — С. 162-168; 4 – С. 234-245; 14 — С. 231-253]

РАЗДЕЛ VIII. СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА (VIII СЕМЕСТР)

Тема 21. Синтез выразительных средств в фотопортрете.

1. Выразительные средства фотопортрета и их гармонизация.
2. Создание портретного образа.
3. Авторская манера в фотопортрете.

Термины: выразительные средства, гармония, линия, цвет, формат, образ, художественная ретушь, жанр, жанровая доминанта, тональное решение, колористическое решение, авторский стиль, авторская манера, концепция.

Выполнить:

1. Съемку одного из вариантов парного фотопортрета в студии.
2. Съемку автопортрета с моделью в различных технических условиях.

Литература: [2 — С. 170-198; 4 – С. 10-59; 21 — С. 90-115]

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. ОСНОВЫ ФОТОПОРТРЕТИРОВАНИЯ (I СЕМЕСТР)

Вариант № 1

1. Этимологическое значение понятия «портрет».
2. Портрет как один из основных жанров изобразительного искусства.

Вариант № 2

1. Особенности жанра портрета в сравнении с другими жанрами.
2. Современный портрет в классических искусствах.

Вариант № 3

1. Технологические особенности съемки первых фотопортретов.
2. Выдающиеся зарубежные фотопортретисты.

Вариант № 4

1. Начало индустрии фотоателье.
2. Выдающиеся отечественные фотопортретисты.

Вариант № 5

1. Точка съемки и ракурс в фотопортрете.
2. Особенности фотосъемки портрета в экстерьере и интерьере.

Вариант № 6

1. Роль фокусного расстояния при съемке фотопортрета.

2. Особенности съемки портрета в фотостудии.

РАЗДЕЛ II. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОПОРТРЕТА (II СЕМЕСТР)

Вариант № 7

1. Репортажный и постановочный фотопортрет.
2. Принципы классификации в фотопортрете.

Вариант № 8

1. Классический фотопортрет.
2. Виды портретов в художественной фотографии.

Вариант № 9

1. Виды положения лица модели относительно оптической оси объектива.
2. Классификация видов освещения в фотопортрете.

Вариант № 10

1. Определение видов освещения по происхождению, характеру и средству создания.
2. Зависимость характера светотеневого рисунка и изображения рельефа лица от угла расположения источника света относительно модели.

РАЗДЕЛ III. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА И ПЛАНЫ В ФОТОПОРТРЕТЕ (III СЕМЕСТР)

Вариант № 11

1. Планы в фотопортрете.
2. Средства организации изобразительной плоскости в фотопортрете.

Вариант № 12

1. Особенности кадрирования фигуры человека.
2. Элементы композиции в фотопортрете.

Вариант № 13

1. Определение крупного плана в фотопортрете.
2. Технологические особенности съемки крупного и сверхкрупного плана в фотопортрете.

Вариант № 14

1. Определение сверхкрупного плана в фотопортрете.
2. Особенности компоновки в фотопортрете крупного и сверхкрупного плана.

Вариант № 15

1. Дать определение понятию «рисующий свет».
2. Основные принципы использования рисующего света.

Вариант № 16

1. Элементы светотеневого рисунка.
2. Виды рисующего света.

РАЗДЕЛ IV. ТОНАЛЬНОСТЬ В ФОТОПОРТРЕТЕ (IV СЕМЕСТР)

Вариант № 17

1. Определение и назначение заполняющего света.
2. Методы светового грунта и обратный метод.

Вариант № 18

1. Принцип действия заполняющего света.
2. Комбинация рисующего и заполняющего света.

Вариант № 19

1. Назначение моделирующего света в портретной фотографии.
2. Техника световой кисти как пример использования принципов моделирующего освещения.

Вариант № 20

1. Принцип действия моделирующего света.
2. Комбинация моделирующего света с рисующим и заполняющим.

Вариант № 21

1. Назначение фонового света в портретной фотографии.
2. Общие принципы и технология освещения фона.

Вариант № 22

1. Осветительные приборы и аксессуары способные создавать фоновый свет.
2. Фоновый свет в фотопортретах в высоком и низком ключе.

РАЗДЕЛ V. КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В ФОТОПОРТРЕТЕ (V СЕМЕСТР)

Вариант № 23

1. Дать определение понятию «средний план» в фотопортрете.
2. Технологические особенности съемки портретов общим планом.

Вариант № 24

1. Дать определение понятию «общий план» в фотопортрете.
2. Технологические особенности съемки портретов средним планом.

Вариант № 25

1. Дать определение понятию «осветительная схема».
2. Основные принципы создания световых схем с естественным светом.

Вариант № 26

1. Условные обозначения для изображения световых схем.
2. Основные принципы создания световых схем с искусственным светом.

РАЗДЕЛ VI. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОПОРТРЕТА (VI СЕМЕСТР)

Вариант № 27

1. Понятие о технических выразительных средствах в фотопортрете.
2. Зависимость характера изображения от технических параметров фотографической оптики.

3. Вариант № 28

1. Особенности различных фото процессов как выразительные средства фотоизображения в портрете.
2. Экспозиция как способ управления тональностью в изображении.

Вариант № 29

1. Дать определение понятию «медленная синхронизация».
2. Специальные приемы фотографии как средства портретной образности.

Вариант № 30

1. Дать определение понятию «мультиэкспозиция».
2. Различные технологии трюковой съемки.

Вариант № 31

1. Тональный и цветовой контраст в фотопортрете.
2. Особенности восприятия фотопортрета в зависимости от вида и функции его материального носителя.

Вариант № 32

1. Выразительные средства фотографии как пластического искусства в жанре фотопортрета.
2. Функциональные и эстетические особенности оформления фотоотпечатка и электронного фотоизображения портрета.

Вариант № 33

1. Дать определение понятию «ретушь».
2. Основные принципы ретуши фотопортрета с помощью графического редактора.

Вариант № 34

1. Дать определение понятию «цветокоррекция».
2. Особенности цветокоррекции фотопортрета.

Вариант № 35

1. Дать определение понятию «синтетические искусства».
2. Элементы создания образности в портретной композиции.

Вариант № 36

1. Дать определение понятию «пластические искусства».
2. Приемы создания образности в портретной композиции.

РАЗДЕЛ VII. ЭСТЕТИКА ФОТОПОРТРЕТА (VII СЕМЕСТР)

Вариант № 37

1. Дать определение понятию «образ-характер».
2. Характеристика предметного образа и примеры его воплощения в истории мировой фотографии.

Вариант № 38

1. Дать определение понятию «пространственный образ» в фотопортрете.
2. Характеристика пространственного образа и примеры его воплощения в репортажном и постановочном фотопортрете.

Вариант № 39

1. Дать определение понятию «стиль».
2. Технология имитации аналоговых фото процессов в портрете.

Вариант № 40

1. Дать определение понятию «стилизация».
2. Технология имитация графических и живописных техник в фото портрете.

РАЗДЕЛ VIII. СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА (VIII СЕМЕСТР)

Вариант № 41

1. Дать определение понятию «тональное решение».
2. Фотографические средства влияющие на композицию портрета.

Вариант № 42

1. Дать определение понятию «колористическое решение».
2. Средства создания различных видов портретного образа.

7.3. ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНУ

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

Экзаменационные задания:

I семестр. Фотографирование в студии гипсовых голов в прямом и наклонном положениях в различных поворотах относительно оптической оси объектива, используя естественное освещение от окна.

IV семестр. Съемка на предметном и беспредметном фоне используя искусственное освещение.

VI семестр. Съемка мужского и женского фото портрета с использованием грима, костюмов, аксессуаров.

VIII семестр. Съемка автопортрета с моделью в фотостудии с использованием искусственного освещения.

7.4 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Для успешной сдачи дифференцированного зачета студенты должны выполнить все задания за III семестр, провести фотосъемку крупного плана мужского или женского фото портрета в интерьере используя один источник света, согласно программы курса.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Художественный фотопортрет» 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 студийного оборудования; свободное владение основными принципами построения композиции в портрете.
хорошо (4)		достаточно уверенное выполнение студентом практической части программы; знание принципов использования различного студийного оборудования; недостаточно грамотное владение основными принципами построения композиции в портрете.
Удовлетворительно (3)		неуверенное выполнение студентом практической части программы; недостаточное знание принципов использования различного студийного оборудования; неспособность студента грамотно применять основные принципы построения композиции в портрете.
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. [Андроникова М. Об искусстве портрета. — М. : Искусство, 1975. — 326 с. : ил.](#)
3. [Все секреты портретной фотографии / авт.-сост. М. В. Адамчик. — Мн. : Харвест, 2010. — 192 с.](#)
4. [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.](#)
5. [Дыко Л. П. Беседы о фотомастерстве / Л. П. Дыко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Искусство, 1977. — 111 с. : ил.](#)
6. [Дыко Л. П., Головня А.Д. Фотокомпозиция. — М. : Искусство, 1962. — 260 с.](#)
7. [Истмен Дж. История фотографии с 1839 года до наших дней. — М. : АРТ-РОДНИК, 2010. — 755 с.](#)
8. [Келби С. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop / С. Келби. — М. : Вильямс, 2003. — 368 с.](#)
9. [Клейгорн М. Портретная фотография : Ракурс, свет, настроение, атмосфера. Искусство работы с моделью / М. Клейгорн ; пер. с англ. К. Молькова, М. Романкиной ; под ред. А. И. Лапина. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с. : ил.](#)
10. [Краткий словарь терминов изобразительного искусства. — М. : Сов. художник, 1959. — 189 с.](#)
11. [Левашов В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет. — М. : "ИП Гусев", 2016. — 65 с.](#)
12. [Луински Х. Портрет по фотографии : практическое руководство. — М. : Планета, 1991. — 168 с.](#)
13. [Митчел Э. Фотография / Э. Митчел ; пер. с англ. М. В. Фоминой. — М. : Мир, 1988. — 420 с. : ил.](#)
14. [Пожарская С. Фотомастер. Учебник фотоискусства. — М. : Пента, 2001. — 336 с.](#)
15. [Стори Д. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций профессионала / Д. Стори ; пер. с англ. — СПб : Питер, 2005. — 284 с. : ил.](#)
16. [Фидлер Ф. Портретная фотография / Ф. Фидлер ; пер. с нем. А. Г. Земмера. — М. : Всесоюзное кооп. изд-во, 1960. — 168 с. : ил.](#)
17. [Фриман М. Свет и освещение в цифровой фотографии : практическое руководство / М. Фриман. — М. : Добрая книга, 2012. — 224 с.](#)
18. [Фризо М. Новая история фотографии. Т. 1. — М. : А. Наследников, 2008. — 337 с.](#)
19. [Фримэн Дж. Фотография: новое полное руководство по фотосъемке / Дж. Фримэн ; пер. с англ. Е. Швецова. — М. : АСТ, 2006. — 288 с. : ил.](#)
20. [Хаас К. Фотошкола. Композиция снимка и техника цифровой съемки / К. Хаас. — СПб : БХВ-Петербург, 2012. — 288 с.](#)
21. [Хилтон Д. Студийный портрет / Д. Хилтон. — Обнинск : Титул, 1997. — 132 с. : ил.](#)
22. [Чиби́сов К. В. Очерки по истории фотографии. — М. : Искусство, 1987. — 255 с.](#)
23. [Эблан Д. \[Цифровая\] съемка и режиссура. — М. : Вильямс, 2003. — 216 с.](#)

Дополнительная литература:

24. [Бунимович Д.З. Портретная фотография. — М.: КОИЗ,1954. — 160 с.](#)
25. [Волков-Ланнит Л.Ф. Искусство фотопортрета. Изд. 3-е — М.: Искусство, 1987. — 303 с.](#)
26. [Евдокимов Б.А. Пластическая анатомия и перспектива для фотографов-портретистов. — Л.: Печатня, 1929. — 75 с.](#)

27. Морозов С.А. Творческая фотография. – М.: Планета, 1985. – 413 с.
 28. Наппельбаум М.С. От ремесла к Искусству. – М.: Искусство, 1985. – 240 с.

Информационные ресурсы:

Интернет-ресурсы:

29. <http://www.iterra.org.ua> – Портал об искусстве. История фотографии. История фотопортрета.

**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. Пластическая форма и планы в фотопортрете.	Adobe Photoshop CC
2	Раздел VI. Выразительные средства фотопортрета.	Adobe Photoshop CC
3	Раздел VII. Эстетика фотопортрета.	Adobe Photoshop CC