

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПОДГОТОВКА К ГРУППОВЫМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1.1 Цели, задачи и методы художественной фотографии (далее «ХФ»).

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Роль истории ХФ в становлении профессионального фотографа.
2. Фотография как составная часть культуры.
3. Отличия утилитарной фотографии от ХФ.
4. Признаки, по которым можно отнести фотографию к утилитарной или художественной.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Подготовить подборку фотографий, относящихся к утилитарной и художественной, дать сравнительную характеристику, сделать самостоятельные выводы.

Литература: [2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16]

Интернет источники: [33, 35, 36]

Тема 1.2 Изображение плоскости фотографическими методами. Репродукция.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Плоскость изображения и вещественная плоскость.
2. Визуальные признаки вещественной плоскости в плоскости изображения.
3. Типичные ошибки в фотоизображении плоскости.
4. Методика репродукционной работы.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку репродукции разных плоскостных объектов.

Литература: [1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 27, 30]

Интернет источники: [36, 37]

Тема 1.3 Визуальные признаки объёма, изображение фигур.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Визуальные признаки объёма предметного мира на плоскости изображения.
2. Светотень как основной способ изображения объёмов на плоскости.

3. Оверлепинг – вспомогательный приём пространственного построения плоскости кадра.
4. Типичные ошибки в фотоизображении объёмных фигур.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии одиночных фигур и группы объёмных предметов.

Литература: [1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15,17, 18, 22, 27, 30]

Интернет источники: [33, 34, 36, 37]

Тема 1.4 Плоскости, фигуры, пространство и перспектива фотоизображения.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Понятие перспективы как выразительного средства.
2. Визуальные признаки пространства предметного мира на плоскости изображения.
3. Типичные ошибки при фотографировании предметного пространства.
4. Типы перспективы в произведениях пластических искусств.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии группы объёмных предметов и на фоне двух (и более) пространственных плоскостей.

Литература: [1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15,17, 18, 22, 27, 30]

Интернет источники: [33, 35, 36, 37]

РАЗДЕЛ 2. Специфические выразительные средства фотографии. Натюрморт.

Тема 2.1 Специфические выразительные средства фотографии: угол зрения, ракурс, ГРИП, мультиэкспозиция, световая кисть и др.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Общие выразительные средства пластических искусств, их использование в фотографии.
2. Специфические выразительные средства фотографии
3. Понятие и использование ракурса в практике «ХФ».
4. Понятие и использование ГРИП в практике «ХФ».

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии иллюстрирующие применение ракурса и ГРИП как специфических выразительных средств фотографии.

Литература: [1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15,17, 18, 22, 27, 30]

Интернет источники: [33, 34, 35]

Тема 2.2 Способы передачи материальности различных сред.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Материальность изображения – условие высокой доверительности восприятия зрителя.
2. Общие для пластических искусств средства изображения материальности объектов.
3. Специфические для фотографии практические методы достижения материальности изображения различных сред.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии демонстрирующие материальность разных веществ (стекло, керамика, металл, вода, натуральные объекты и т.д.).

Литература: [1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15,17, 18, 22, 27, 30]

Интернет источники: [33, 34, 35]

Тема 2.3 Понятие о натюрморте как одном из жанров пластических искусств и «ХФ».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Становление натюрморта, его значение в практике пластических искусств.
2. Специфика натюрморта в фотографии.
3. Специфические для фотографии практические методы и визуальные выразительные средства в натюрморте.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фото-натюрморты с использованием нескольких специфических выразительных средств фотографии (стекинг, тайминг, ракурс, ГРИП и т.д.)

Литература: []

Интернет источники: [33, 34, 35]

Тема 2.4 Создание художественного образа в натюрморте с помощью специфических выразительных средств «ХФ».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Типы натюрмортов по их художественной составляющей.
2. Особенности национального натюрморта.
3. Фото-натюрморт в новое время, «репортажная манера», примеры.
4. Отличие натюрморта от рекламной предметной фотосъемки.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку три натюрморта на заданные темы.

Литература: [1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 27, 30]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

РАЗДЕЛ 3. Художественный образ в пейзажной фотографии.

Тема 3.1 Пейзаж в практике пластических искусств и «ХФ».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Пейзаж в практике пластических искусств.
2. Особенности фотопейзажа, его преимущества и недостатки.
3. Сравнительный анализ угла зрения и перспективы в живописных и фотографических пейзажах.
4. Сравнительный анализ тональных и колористических решений в живописных и фотографических пейзажах.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Собрать репродукции картин и фотографии пейзажного жанра.

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 3.2 Особенности применения выразительных средств «ХФ» в пейзаже.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Понятие о «пластическом мотиве» в пейзаже.
2. Панорамная техника в пейзажной фотосъёмке, как мощное специфическое средство «ХФ».
3. Управление пространственной перспективой с помощью точки съёмки и угла зрения оптической системы.
4. Особенности тонального баланса фотопейзажа.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить съёмку фотографий одной локации с использованием нескольких углов и точек зрения. Сравнительный анализ.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 3.3 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в ландшафтном пейзаже.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Пластический мотив в ландшафтном пейзаже.
2. Освещение ландшафтного пейзажа, особенности съёмки в разное время суток, погоду, сезон и т.д.
3. Специальные материалы и методы фотосъёмки ландшафта с водой, со снежным покровом, в облачную и солнечную погоду и т.д.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии одной локации при разных условиях освещения и с использованием разных специфических выразительных средств.

Выполнить контрольный ландшафтный фото-пейзаж с ясным художественным образом и использованием нескольких специфических выразительных средств (по необходимости).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 3.4 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в пейзаже городской среды.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Пластический мотив в городском пейзаже.
2. Освещение городского пейзажа, особенности съёмки в разное время суток, погоду, сезон и т.д.
3. Специальные материалы и методы фотосъёмки городского пейзажа в дождь, со снежным покровом, в облачную и солнечную погоду и т.д.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии одной локации при разных условиях освещения и с использованием разных специфических выразительных средств.

Выполнить контрольный городской фото-пейзаж с ясным художественным образом и использованием нескольких специфических выразительных средств (по необходимости).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 3.5 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в ночном пейзаже и фотосъёмке в «режимное время».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Пластический мотив в пейзаже «режимное время».
2. Особенности освещения и фотосъёмки пейзажа в «режимное время».
3. Специальные материалы и методы фотосъёмки пейзажа в «режимное время».
4. Использование HDR при фотосъёмке пейзажа в ночное время при критической освещённости.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии одной локации при разных условиях освещения и в «режимное время».

Выполнить контрольный фото-пейзаж в «режимное время» с ясным художественным образом и использованием нескольких специфических выразительных средств (по необходимости).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 3.6 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в пейзаже со стаффажем.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Пластический мотив в пейзаже со стаффажем.
2. Особенности освещения и фотосъёмки пейзажа со стаффажем.
3. Специальные материалы и методы фотосъёмки пейзажа со стаффажем.
4. Использование элементов станковой фотографии и цифрового постпроцессинга при фотосъёмке пейзажа со стаффажем.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить и предоставить на проверку фотографии одной локации со стаффажем и без него.

Выполнить контрольный фото-пейзаж со стаффажем и ясным художественным образом, с использованием нескольких специфических выразительных средств (по необходимости).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

РАЗДЕЛ 4. Художественный образ среды обитания и скульптуры в «ХФ».

Тема 4.1 Художественное представление среды обитания человека в практике пластических искусств и «ХФ».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Среда обитания в практике пластических искусств и фотографии.
2. Пластические мотивы основанные на изображении среды обитания (интерьера жилых, культовых и производственных помещений).
3. Выразительные средства фотографии и нарративные мотивы интерьеров, их использование для формирования художественного образа.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Собрать репродукции картин и фотографии с использованием интерьерных локаций. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

Выполнить фотосъемку одного интерьера в разных ракурсах, при разном освещении и в разном колорите.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 4.2 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъемке малых скульптурных форм.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Изображения малых скульптурных форм в практике пластических искусств и фотографии.
2. Пластические мотивы, основанные на изображении малых скульптурных форм (статуэтки, нэцкэ, игрушки и пр.).
3. Выразительные средства фотографии и нарративные мотивы малых скульптурных форм, их использование для формирования художественного образа.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Собрать репродукции картин и фотографии с использованием малых скульптурных форм. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 4.3 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъемке интерьера.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Среда обитания в практике пластических искусств и фотографии.
2. Пластические мотивы, основанные на фотоизображении интерьеров (интерьера жилых, культовых и производственных помещений).

3. Выразительные средства фотографии и нарративные мотивы интерьеров, их использование для формирования художественного образа.
4. Сферическая панорама и HDR интерьеров различного назначения.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Собрать репродукции картин и фотографии с использованием интерьерных локаций. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

Выполнить съёмку, сведение и цифровую визуализацию интерьера в сферической проекции.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 4.4 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъёмке архитектуры.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Изображения малых архитектурных сооружений в практике пластических искусств и фотографии.
2. Пластические мотивы, основанные на изображении архитектурных сооружений.
3. Выразительные средства фотографии и нарративные мотивы архитектурных сооружений, их использование для формирования художественного образа.
4. Особая роль передачи пространственной перспективы при фотографировании архитектурных сооружений, типичные ошибки и их коррекция.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Собрать репродукции картин и фотографии с использованием архитектурных сооружений. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

Выполнить фотосъёмку архитектурного сооружения (ансамбля) в разных ракурсах, при разном освещении и в разном колорите.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 4.5 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъёмке монументальной скульптуры.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Изображения монументальной скульптуры в практике пластических искусств и фотографии.
2. Пластические мотивы, основанные на изображении монументальной скульптуры.
3. Выразительные средства фотографии и нарративные мотивы монументальной скульптуры, их использование для формирования художественного образа.
4. Особая роль ракурса и передачи перцептивной перспективы при фотосъёмке монументальной скульптуры.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Собрать репродукции картин и фотографии с использованием малых скульптурных форм. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

Выполнить фотосъёмку монументальной скульптуры в разных ракурсах, при разном освещении и в разном колорите.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15,17, 18, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

РАЗДЕЛ 5. Постановочная жанровая сцена.

Тема 5.1 Жанровая сцена в истории и практике пластических искусств и художественной фотографии.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Роль и место жанровой сцены в практике пластических искусств
2. Отличия постановочных жанровых сцен от жанрового портрета, репортажа, рекламной фотографии и т.д.
3. Специфика постановочных жанровых сцен в фотографии.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Подбор иллюстративного материала с жанровыми сценами, выявление композиционного строя произведений.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 5.2 Композиционное решение многофигурной жанровой сцены через специфические средства «ХФ».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Анализ многофигурных жанровых сцен из примеров произведений пластического искусства.
2. Многофигурная жанровая сцена как выражение идеи автора, примеры из области пластических искусств.
3. Специфические выразительные средства фотографии в построении многофигурной жанровой сцены.
4. Элементы станкового подхода к многофигурной жанровой сцене. Примеры.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Подбор и анализ 4 – 5 фоторабот, относящихся к постановочной жанровой сцене. Выполнить исправления неудачных композиционных решений.

Самостоятельно снять и выполнить цифровую обработку простейшей жанровой сцены с использованием методики «составной фотографии».

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 5.3 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Анализ многофигурных жанровых сцен на тему бытовой жизни людей из примеров произведений пластического искусства.
2. Специфические выразительные средства фотографии в построении многофигурной жанровой сцены на тему бытовой жизни людей.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить этюдную фотосъемку многофигурной жанровой сцены на тему бытовой жизни людей.

Выполнить фотосъемку и окончательный постпроцессинг многофигурной жанровой сцены на тему бытовой жизни людей (задание на итоговый показ).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 5.4 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему профессиональной деятельности людей.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Анализ многофигурных жанровых сцен на тему профессиональной деятельности людей из примеров произведений пластического искусства.
2. Специфические выразительные средства фотографии в построении многофигурной жанровой сцены на тему профессиональной деятельности людей.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить этюдную фотосъемку многофигурной жанровой сцены на тему профессиональной деятельности людей.

Выполнить фотосъемку и окончательный постпроцессинг многофигурной жанровой сцены на тему профессиональной деятельности людей (задание на итоговый показ).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 5.5 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему эмоциональной жизни людей.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Анализ многофигурных жанровых сцен на тему эмоциональной жизни людей из примеров произведений пластического искусства.
2. Специфические выразительные средства фотографии в построении многофигурной жанровой сцены на тему эмоциональной жизни людей.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить этюдную фотосъемку многофигурной жанровой сцены на тему эмоциональной жизни людей.

Выполнить фотосъемку и окончательный постпроцессинг многофигурной жанровой сцены на тему эмоциональной жизни людей (задание на итоговый показ).

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

РАЗДЕЛ 6. Иллюстрация и фотоочерк в практике «ХФ».

Тема 6.1 История иллюстрации литературных произведений в практике пластических искусств. Возникновение фотоочерка.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Иллюстрация литературных произведений и фотоочерк. Принципы и правила их создания
2. Специфические выразительные средства фотографии для создания иллюстраций или фотоочерка.
3. Методология станковой фотографии для окончательного композиционного решения фотоочерка и иллюстрации.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Подбор и анализ 2 – 3 фотоиллюстрации и фотоочерков, провести анализ, предложить пути исправления неудачных композиционных решений.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 6.2 Особенности применения выразительных средств «ХФ» для иллюстрации литературных произведений и фотоочерка.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Предоставить «раскадровку» и фрагменты из текста выбранного произведения для иллюстрации или фотоочерка.
2. Наметить методы и специфические выразительные средства для создания стилистически целостной иллюстрации или фотоочерка.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить черновую фотосъёмку, определить локации, время, атрибутику необходимую для выполнения иллюстрации или фотоочерка, предоставить фотофиксацию выбранных материалов и локаций.

Литература: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 6.3 Композиционно-смысловые связи в фотоочерке или фотоиллюстрации, их создание специфическими средствами «ХФ».

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Визуализация текстуальных нарративов.
2. Стилистическое единство изображения и текста, методы его достижения.

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить этюдные фотографии для будущей иллюстрации или фотоочерка, при съёмке обратить внимание на использование специфических выразительных средств, изученных на протяжении всего курса художественной фотографии.

Провести первичную постобработку полученных материалов, предоставить их на проверку.

Литература: [1, 3, 8, 9, 11, 14, 15,16, 22, 28, 31, 32]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]

Тема 6.4 Комплексный подход к практическому созданию фотоочерка или иллюстрации литературного произведения.

Задания и вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Стили и направления литературных произведений и фотоочерков.
2. Стилистическое единство изображения и текста, методы его достижения.
3. Компонировка, колорит, текст, шрифт, изображение в стилистическом единстве иллюстрации (фотоочерка).

Выполнить:

Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Выполнить финальный цифровой постпроцессинг иллюстрации или фотоочерка с предпечатной подготовкой (брошюра не менее 12 страниц А4).

Литература: [1, 3, 7, 9, 14, 15,16, 22, 28, 31]

Интернет источники: [33, 34, 35, 36, 37]