

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Цикловая комиссия «Художественное фотографирование»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____ Е.В. Наталуха
_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Художественная фотография (МДК.01.01.01)

программа подготовки среднего профессионального образования
(специалист среднего звена)

Специальность: 54.02.08 Техника и искусство фотографии

Статус дисциплины – дисциплина профессионального учебного цикла

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная форма обучения										
Курс	Семестр	Всего часов	Всего аудиторных	Групповые	Мелкогрупповые	Практические	индивидуальные	Курсовые работы	Самост. работа	Форма контроля
2	3	72	48	48					24	Дифф. зачёт (3)
2	4	120	80	80					40	Итоговая оценка(4)
3	5	96	64	64					32	Экзамен (5)
3	6	108	72	72					36	Экзамен (6)
4	7	144	96	96					48	Итоговая оценка(7)
4	8	108	72	72					36	Экзамен (8)
Всего		648	432	432					216	ДФЗ(3), Э(5,6,8)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ГОС СПО.

Программу разработал **Д.А. Котилевский**, преподаватель 1 категории, ЦК «Художественное фотографирование» ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского».

Рассмотрено на заседании ЦК «Художественное фотографирование» ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», протокол заседания ЦК №10 от 23.04.19 _____ **Л.П. Суворова**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Художественная фотография» составлена с учётом требований ГОС СПО направления подготовки 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» специалистов среднего звена.

Предметом изучения учебной дисциплины является изучение и овладение комплекса специфических выразительных средств для реализации творческих идей и художественных подхода в практике фотографа. При подготовке учебной программы учтён принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, который предусматривает овладение такими специальными предметами как «Свет и его свойства», «Цветоведение», «Аппараты и оборудование», «Фотокомпозиция», «Компьютерные технологии в фотографии», «Цифровая фотография», «Технология обработки фотоматериалов», «Художественный фотопортрет» и др.

Учебная программа учитывает специфику профессиональной подготовки студентов. Основная работа преподавателя со студентами проводится непосредственно на занятиях. Ведущими формами обучения является практическое групповое занятие с преподавателем и самостоятельная форма обучения. Самостоятельное обучение предполагает детальное осмысление определённых тем и закрепление практических навыков.

Преподавание учебной дисциплины «Художественная фотография» имеет **ЦЕЛЬЮ:**

- формирование у студентов навыков создания целостного художественного образа с помощью специфических средств фотографии;
- повышение интереса к творческому труду и самообразованию;
- воспитание у студента здорового эстетического вкуса;
- повышение учебной и профессиональной мотивации.

Основными **ЗАДАЧАМИ** изучения дисциплины «Художественная фотография» являются:

- развитие эстетического кругозора в области разных аспектов фотографической практики;
- развитие творческих способностей студентов;
- воспитание профессиональной культуры фотографа;
- создания художественного образа с использованием различных технологий фотографии в контексте их эстетической актуальности;
- усиление мотивации обучения, активизации творческого потенциала студентов и выход на участие в учебно-творческих профильных выставках различного масштаба;

- расширение художественного и общего мировоззрения студента;
- овладение новыми средствами образной выразительности;
- овладение методикой самостоятельной работы с учебной литературой;
- обучение студентов применять знания и навыки по изучению других наук и на практике;
- изучение выразительного языка фотографии как средства воплощать художественный образ в своей профессиональной деятельности.

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы, студенты должны **ЗНАТЬ:**

- особенности художественной фотографии;
- различия художественной и прикладной фотографии;
- основы стиливого решения фотоработы;
- новейшие средства создания художественной фотографии;
- виды и способы подачи фоторабот;
- закономерности визуального восприятия изображения
- закономерности композиционного формообразования;
- принципы ретуширования изображений в графических редакторах;
- основные тенденции современного фотоискусства.

УМЕТЬ:

- на основе анализа восприятия эмоционально-чувственного влияния объёмно-пространственной формы объекта фотосъёмки визуализировать идею композиционно-целостного фотоснимка;
- с учётом конкретной задачи и условий выполнения фоторабот на основе анализа назначения фоторабот, разработать предложения развития различных направлений выполнения фоторабот;
- используя знания действия законов зрительного восприятия, композиционных закономерностей и принципов сочетания элементов формообразования, решить стиливую и композиционную структуру фотоработы;
- на основе анализа композиционного решения, подобрать выполнения фоторабот в черно-белом или цветном варианте;
- опираясь на профессиональные знания и навыки, выполнять пейзажную, жанровую, панорамную, архитектурную, театральную, спортивную, репортажную, сюжетно-постановочную фотосъёмку;
- создать серию фоторабот, подчинённых единой творческой цели.

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. Плоскость, фигура, объем, пространство.

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

Введение в дисциплину ХФ. Предмет, основные цели и задачи курса. Роль истории ХФ в становлении профессионального фотографа. Определение места ХФ в истории пластических искусств. Фотография как составная часть культуры, отличия утилитарной фотографии от ХФ. Признаки, по которым можно отнести фотографию к утилитарной, либо к области искусства.

Тема 1.2 Изображение плоскости фотографическими методами. Репродукция.

Плоскость изображения и вещественная плоскость. Способы отображения вещественной плоскости в плоскости изображения. Значение угла зрения, угла склонения и параллельность обеих плоскостей. Освещение и ракурс – ключевые факторы отображения плоскости. Материалы и методы необходимые для выполнения съёмочной задачи. Примеры правильного и неправильного изображения вещественной плоскости в кадре.

Методика репродукционной работы. Материалы и методы необходимые для выполнения съёмочной задачи. Практическая студийная фотосъёмка разнообразных образцов и форм пластического искусства, достоверная передача их образности средствами фотографии.

Разбор фоторепродукций, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

Тема 1.3 Визуальные признаки объёма, изображение фигур.

Визуальные признаки объёма предметного мира на плоскости изображения. Примеры удачных и неудачных фотоизображений примитивных фигур (шар, цилиндр, куб, пирамида и т.д.).

Светотень как основной способ изображения объёмов на плоскости. Градиент полутонов и точная экспозиция, как факторы доверительного изображения объёма вещественного мира. Оверлепинг – вспомогательный приём пространственного построения плоскости кадра.

Материалы и методы необходимые для выполнения съёмочной задачи. Примеры правильного и неправильного изображения вещественного объёма в плоскости кадра.

Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

Тема 1.4 Плоскости, фигуры, пространство и перспектива фотоизображения.

Суть перспективы. Визуальные признаки пространства предметного мира на плоскости изображения. Примеры удачных и неудачных фотоизображений пространства.

Светотень как основной способ изображения пространства. Градиент полутонов и точная экспозиция, как факторы доверительного изображения вещественного мира. Типы перспективы в произведениях пластических искусств.

Материалы и методы необходимые для выполнения съёмочной задачи. Примеры правильного и неправильного изображения перспективы в плоскости кадра. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

РАЗДЕЛ 2. Специфические выразительные средства фотографии. Натюрморт.

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

Общность выразительных средства пластических искусств, их использование в фотографии.

Специфические выразительные средства фотографии: фокус, ГРИП, тайминг (короткие и продолжительные выдержки), синхронизация затвора и вспышки, мультиэкспозиция, динамическая и статичная световая кисть, фотосъёмка с проводкой, ракурсные и перспективные искажения и другие.

Демонстрация результатов применения этих выразительных средств в фотографии.

Тема 2.2 Способы передачи материальности различных сред.

Материальность изображения – условие высокой доверительности восприятия зрителя. Примеры материальности объектов на разных образцах произведения пластических искусств. Общие методы достижения материальности объектов в фотографическом изображении.

Специфические для фотографии практические методы достижения материальности изображения различных сред: стекло, керамика, металл, вода, натуральные объекты. Тень как продолжение формы объекта, её роль в отображении материальности. Демонстрация результатов применения этих выразительных средств в фотографии.

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

Становление натюрморта, его значение в практике пластических искусств. Эвристическая беседа по теме основанная на данных литературы и визуальных памятниках фотографического искусства. Подбор репродукций и фотографий как иллюстративного материала. Особенности жанра «натюрморт» и художественные идеи, реализуемые в этом жанре.

Специфика натюрморта в фотографии. Использование особенностей выразительного языка фотоискусства для темпоральной визуализации в натюрморте. Специфические для фотографии практические методы и визуальные выразительные средства в натюрморте. Демонстрация результатов применения изолированных выразительных средств в фото-натюрморте.

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

Художественная составляющая тематического натюрморта (жанровый, сезонный, профессиональный, национальный и пр.). Примеры в области живописи и фотографии.

Формирование художественной идеи и/или мотива будущего тематического натюрморта. Преподаватель выбирает одну из тем натюрморта и предлагает учащимся сделать анализ художественных произведений на выбранную тему.

Практическая реализация полученных знаний, комплексное применение всех специфических и общих выразительных средств для достижения образности в натюрморте.

РАЗДЕЛ 3. Художественный образ в пейзажной фотографии.

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

Эвристическая беседа по теме основанная на репродукциях произведений пластического искусства и произведениях фотографического искусства. Подбор репродукций и фотографий как иллюстративного материала.

Сравнительный анализ материалов. Выявление композиционного строя пейзажа, общности визуальных компонентов и мотивов картин и фотографий.

Понятие о «пластическом мотиве» в изобразительном искусстве и пейзаже.

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

Наработка навыков визуализации пластических мотивов и использование их для формирования художественного образа. Панорамная техника в пейзажной фотосъемке, как

мощное специфическое средство «ХФ». Подбор оборудования для фотосъёмки по заданной теме: выбор камеры, объектива и другого оборудования. Адаптация имеющегося у студентов оборудования под тематическую задачу. Роль постпроцессинга в панорамной работе. Формирование навыков фотосъёмки пейзажа с переменными зонами фокусировки. Формирование первичных знаний о перцептивной перспективе. Формирование навыков фотосъёмки пейзажа с учётом перцептивной перспективы.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Формирование навыков съёмки ландшафтной панорамы с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах. Нарботка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа в ландшафтном пейзаже.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Формирование навыков съёмки городского пейзажа с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах. Нарботка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа в городском пейзаже.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Нарботка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа пейзажа «режимного времени».

Формирование навыков съёмки ночного пейзажа и пейзажа в режимное время с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств. Особая

роль управления освещённостью и навыков технологии HDR при выполнении художественной задачи. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Наработка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа пейзажа со стаффажем.

Формирование навыков съёмки пейзажа со стаффажем с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств. Особая роль станкового постпроцессинга и панорамной техники при выполнении художественной задачи. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

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

Эвристическая беседа по теме основанная на репродукциях произведений пластического искусства и произведениях фотографического искусства. Подбор репродукций и фотографий как иллюстративного материала.

Сравнительный анализ материалов. Выявление композиционного строя изображения интерьера, общности визуальных компонентов и мотивов картин и фотографий. Понятие о «пластическом мотиве» в изобразительном искусстве.

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

Малые скульптурные формы как элемент среды обитания человека и репрезентативное выразительное средство формирования художественного образа.

Использование особенностей выразительного языка фотографии для визуализации при фотосъёмке малых скульптурных форм. Специфические для фотографии практические

методы и визуальные выразительные средства. Демонстрация результатов применения изолированных выразительных средств. Значение ракурса и точки съёмки.

Эвристическая беседа по теме основанная на данных литературы и визуальных памятниках фотографического искусства. Подбор репродукций и фотографий как иллюстративного материала. Практическая студийная фотосъёмка малых скульптурных форм, передача их образности средствами фотографии.

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

Наработка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа в интерьерной фотосъёмке.

Формирование навыков съёмки интерьера с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств фотографии. Особая роль управления освещённостью и навыков технологии HDR при выполнении художественной задачи. Компенсация или подчёркивание ракурсных искажения для достижения художественного образа в фотографии интерьера. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа в студии. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Наработка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа архитектурных сооружений.

Формирование навыков съёмки архитектурных сооружений с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств. Использование архитектурных форм для формирования образности в художественной фотографии.

Особая роль ракурса и передачи перцептивной перспективы при фотосъёмке архитектурных форм. Темпоральная составляющая фотографии архитектуры, зависимость от света и сезона на пленэре. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Наработка навыков выбора и визуализации пластических мотивов, использование их для формирования художественного образа монументальной скульптуры.

Формирование навыков съёмки монументальной скульптуры с использованием всех специфических и неспецифических выразительных средств. Использование монументальной скульптуры для формирования образности в художественной фотографии.

Особая роль ракурса и передачи перцептивной перспективы при фотосъёмке монументальной скульптуры. Темпоральная составляющая фотографирования монументальной скульптуры, зависимость от света и сезона на пленэре. Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа на пленэре. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

РАЗДЕЛ 5. Постановочная жанровая сцена.

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

Эвристическая беседа по теме основанная на репродукциях произведений пластических искусств и визуальных памятниках фотографического искусства. Подбор репродукций и фотографий как иллюстративного материала.

Концептуальные понятия о жанровой сцене как методе реализации художественных идей автора. Специфические отличия постановочных жанровых сцен от жанрового портрета, репортажа, рекламной фотографии и т.д.

Понятие о современной станковой фотографии. Первичные навыки постановочной работы с моделями, этюдной фотосъёмки и цифровой компоновки фоторабот. Материалы и методы станковой фотографии.

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

Анализ многофигурных жанровых сцен из примеров произведений пластического искусства. Выявление композиционного строя произведений. Принципиальное отличие жанрового портрета от жанровой сцены.

Многофигурная жанровая сцена как выражение идеи автора. Отношение к стилистике визуализации, как к «натюрморту с людьми», что подразумевает бескомпромиссное

качество изображения, совершенство компоновки и реализации композиции. При компоновке фоторабот обязательно использовать многофигурную композиционную схему (более трёх персонажей в кадре).

Методы достижения поставленных задач: эффектное освещение сцены, использование колорита, ракурсных и перспективных особенностей фотографического изображения, стекинга, тайминга, ГРИП и прочих выразительных средств. Актуализация знаний, полученных в прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа в студии и на пленэре. Подбор оборудования для фотосъёмки по заданной теме: выбор камеры, объектива и другого оборудования. Адаптация имеющегося у студентов оборудования под тематическую задачу.

Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Анализ многофигурных жанровых сцен бытовой жизни людей из примеров произведений пластического искусства и фотографий классиков. Выявление композиционного строя произведений.

Пластический и нарративный мотивы многофигурной жанровой сцены бытовой жизни людей (отдых, домашний труд, прогулка, семейная сцена и т.д.). Использование элементов станковой фотографии для решения поставленных задач: эффектное освещение сцены, использование колорита, ракурсных и перспективных особенностей фотографического изображения, стекинга, тайминга, ГРИП панорамных технологий, постпроцессинга и прочих репрезентативных выразительных средств. Актуализация знаний, полученных в прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа в студии и на пленэре. Подбор оборудования для фотосъёмки по заданной теме: выбор камеры, объектива и другого оборудования. Адаптация имеющегося у студентов оборудования под тематическую задачу.

Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях. Методика и практически навыки постпроцессинга.

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

Анализ многофигурных жанровых сцен профессиональной деятельности людей из примеров произведений пластического искусства и фотографий классиков. Выявление композиционного строя произведений.

Пластический и нарративный мотивы многофигурной жанровой сцены профессиональной деятельности людей (врач, рабочий, педагог, танцор, повар, водитель и т.д.). Использование элементов станковой фотографии для решения поставленных задач: эффективное освещение сцены, использование колорита, ракурсных и перспективных особенностей фотографического изображения, стекинга, тайминга, ГРИП панорамных технологий, постпроцессинга и прочих репрезентативных выразительных средств. Актуализация знаний, полученных в прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа в студии и на пленэре. Подбор оборудования для фотосъёмки по заданной теме: выбор камеры, объектива и другого оборудования. Адаптация имеющегося у студентов оборудования под тематическую задачу.

Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях. Методика и практически навыки постпроцессинга.

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

Анализ многофигурных жанровых сцен эмоциональной жизни людей из примеров произведений пластического искусства и фотографий классиков. Выявление композиционного строя произведений.

Пластический и нарративный мотивы многофигурной жанровой сцены эмоциональной жизни людей (свадьба, похороны, праздник, признание в любви и т.д.). Использование элементов станковой фотографии для решения поставленных задач: эффективное освещение сцены, использование колорита, ракурсных и перспективных особенностей фотографического изображения, стекинга, тайминга, ГРИП панорамных технологий, постпроцессинга и прочих репрезентативных выразительных средств. Актуализация знаний, полученных в прошлых темах и на смежных предметах.

Совместная работа в студии и на пленэре. Подбор оборудования для фотосъёмки по заданной теме: выбор камеры, объектива и другого оборудования. Адаптация имеющегося у студентов оборудования под тематическую задачу.

Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях. Методика и практически навыки постпроцессинга.

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

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

Эвристическая беседа по теме основанная на репродукциях произведений пластического искусства и фотографических произведений. Подбор репродукций и фотографий как иллюстративного материала.

Концептуальные понятия об иллюстрации как методе художественной интерпретации идей автора литературного произведения. Специфические требования к иллюстрации: соблюдение стилистической целостности, бескомпромиссность визуальных структур и т.д. Обоснование выбора произведения для иллюстративной работы. Рекомендуется выбирать литературные произведения известные широкому кругу людей (сказки, поэзию, прозу, народный эпос, песенный жанр), написанные на родном языке учащегося.

Фотоочерк как иллюстрация собственных литературных произведений автора (студента). Может создаваться о коллективе, общности людей или об одном человеке. О их путешествиях, творческих изысканиях, проблемах и т.п. Фотоочерк имеет много сходного с иллюстрацией, различия лишь исходный иллюстрируемый материал.

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

Использование всех известных учащимся неспецифических и специфических выразительных средств фотографии (мультиэкспозиция, стекинг, панорама, формирование пластмотива, управление ракурсными и перспективными взаимоотношениями, использование подвижных источников света и т.д.). – имеет целью достижения максимальной выразительности художественного образа иллюстрируемого произведения.

При компоновке фоторабот обязательно использовать многофигурную схему компоновки (более трёх персонажей в кадре), допускаются и приветствуются элементы интерьерной фотосъёмки, стаффаж, натюрмортные композиции, пейзаж и прочие виды фотосъёмки, освоенные на протяжении всего курса художественной фотографии. Композиционные построения формируются на основе изученных законов композиции и особенностях зрительного восприятия человека.

Иллюстрация или фотоочерк имеют целью синергического воздействия на зрителя и повышения эмоциональной значимости иллюстрируемого текстурального материала.

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

Композиционно-смысловые связи иллюстративного материала обусловлены нарративным содержанием иллюстрируемого произведения. При сборе первичного материала студенты должны учитывать стилистику произведения, время его создания, целевую группу на которое оно рассчитано.

Отдельные фотоиллюстрации должны сопутствовать ключевым моментам повествования, при этом иметь общность визуальной составляющей между собой. Решению этой задачи, наравне с работой моделей, декорациями, интерьером, ландшафтом и т.д., необходимо грамотное использование цифрового постпроцессинга первичного материала. В задачи этой темы входит сбор и обработка первичного материала будущей иллюстрации. Фотосъёмка выполняется как в студии, так и, преимущественно, на реальных локациях, соответствующих тематике иллюстрируемого произведения или фотоочерка.

Совместная работа в студии и на пленэре. Подбор оборудования для фотосъёмки по заданной теме: выбор камеры, объектива и другого оборудования. Адаптация имеющегося у студентов оборудования под тематическую задачу. Разбор фотоизображений, полученных в ходе самостоятельной работы и работы на практических занятиях.

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

Окончательный цифровой постпроцессинг для создания единого визуального повествования в соответствии со стилистикой выбранного произведения. Формирование иллюстративной брошюры (формат А4) с учётом единства колористических решений, оформительской работы, фрагментов текста, шрифтов и собственной серии фоторабот для достижения максимально возможного эстетического эффекта на зрителя.

В ходе освоения этой темы необходимо применить все доступные и усвоенные навыки фотосъёмки и обработки с использованием методов станковой фотографии, знаний о психологии восприятия в практике пластических искусств.

Актуализация знаний, полученных на прошлых темах и смежных предметах (разделы 1-5, предметы «Свет и его свойства», «Цветоведение», «Аппараты и оборудование», «Цветоведение», «Основы композиции», «Фотокомпозиция», «Компьютерные технологии в фотографии», «Цифровая фотография», «Эстетика фотографии», «Художественный фотопортрет», «Русская литература», «Основы теории дизайна», «Основы психологии».

Формирование цельной, стилистически единой серии фоторабот (не менее 12 фотоизображений). Предпечатная подготовка брошюры.

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема	Количество часов					
	Дневная форма					
	всего	в том числе				
Групповые		Мелкогрупповые	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Раздел 1. Плоскость, фигура, объем, пространство.						
Тема 1.1 Цели, задачи и методы художественной фотографии (далее ХФ»).	9	6				3
Тема 1.2 Изображение плоскости фотографическими методами. Репродукция.	27	18				9
Тема 1.3 Визуальные признаки объёма, изображение фигур.	9	6				3
Тема 1.4 Плоскости, фигуры, пространство и перспектива фотоизображения.	27	18				9
<i>всего по разделу:</i>	72	48				24
Раздел 2. Специфические выразительные средства фотографии. Натюрморт.						
Тема 2.1 Специфические выразительные средства фотографии: угол зрения, ракурс, ГРИП, мультиэкспозиция, световая кисть и др.	24	16				8
Тема 2.2 Способы передачи материальности различных сред.	24	16				8
Тема 2.3 Понятие о натюрморте как одном из жанров пластических искусств и «ХФ».	6	4				2
Тема 2.4 Создание художественного образа в натюрморте с помощью специфических выразительных средств «ХФ».	66	44				22
<i>всего по разделу:</i>	120	80				40
Раздел 3. Художественный образ в пейзажной фотографии.						
Тема 3.1 Пейзаж в практике пластических искусств и «ХФ».	6	4				2
Тема 3.2 Особенности применения выразительных средств «ХФ» в пейзаже.	18	12				6
Тема 3.3 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в ландшафтном пейзаже.	18	12				6
Тема 3.4 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в пейзаже городской среды.	18	12				6

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Тема 3.5 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в ночном пейзаже и фотосъемке в «режимное время».	18	12				6
Тема 3.6 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в пейзаже со стаффажем.	18	12				6
<i>всего по разделу:</i>	96	64				32
Раздел 4. Художественный образ среды обитания и скульптуры в «ХФ».						
Тема 4.1 Художественное представление среды обитания человека в практике пластических искусств и «ХФ».	8	4				4
Тема 4.2 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъемке малых скульптурных форм.	16	8				8
Тема 4.3 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъемке интерьера.	28	20				8
Тема 4.4 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъемке архитектуры.	28	20				8
Тема 4.5 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъемке монументальной скульптуры.	28	20				8
<i>всего по разделу:</i>	108	72				36
Раздел 5. Постановочная жанровая сцена.						
Тема 5.1 Жанровая сцена в истории и практике пластических искусств и «ХФ».	12	8				4
Тема 5.2 Композиционное решение многофигурной жанровой сцены через специфические средства «ХФ».	30	22				8
Тема 5.3 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему бытовой жизни людей.	34	22				12
Тема 5.4 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему профессиональной деятельности людей.	34	22				12

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Тема 5.5 Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему эмоциональной жизни людей.	34	22				12
<i>всего по разделу:</i>	144	96				48
Раздел 6. Иллюстрация и фотоочерк в практике «ХФ».						
Тема 6.1 История иллюстрации литературных произведений в практике пластических искусств. Возникновение фотоочерка.	18	12				6
Тема 6.2 Особенности применения выразительных средств «ХФ» для иллюстрации литературных произведений и фотоочерка.	18	12				6
Тема 6.3 Композиционно-смысловые связи в фотоочерке или фотоиллюстрации, их создание специфическими средствами «ХФ».	54	36				18
Тема 6.4 Комплексный подход к практическому созданию фотоочерка или иллюстрации литературного произведения.	18	12				6
<i>всего по разделу:</i>	108	72				36
ВСЕГО ЧАСОВ:	648	432				216

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Раздел 1 (семестр 3)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Цели, задачи и методы художественной фотографии (далее ХФ»).	3
2	Изображение плоскости фотографическими методами. Репродукция.	9
3	Визуальные признаки объёма, изображение фигур.	3
4	Плоскости, фигуры, пространство и перспектива фотоизображения.	9
	Всего	24

Раздел 2 (семестр 4)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Специфические выразительные средства фотографии: угол зрения, ракурс, ГРИП, мультиэкспозиция, световая кисть и др.	8
2	Способы передачи материальности различных сред: стекло, керамика, металл, вода, натуральные объекты.	8
3	Понятие о натюрморте как одном из жанров пластических искусств и «ХФ».	2
4	Создание художественного образа в натюрморте с помощью специфических выразительных средств «ХФ».	22
	Всего	40

Раздел 3 (семестр 5)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Пейзаж в практике пластических искусств и «ХФ».	2
2	Особенности применения выразительных средств «ХФ» в пейзаже.	6
3	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в ландшафтном пейзаже.	6
4	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в пейзаже городской среды.	6
5	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в ночном пейзаже и фотосъёмке в «режимное время».	6
6	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств в пейзаже со стаффажем.	6
	Всего	32

Раздел 4 (семестр 6)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Художественное представление среды обитания человека в практике пластических искусств и «ХФ».	4
2	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъёмке малых скульптурных форм.	8
3	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъёмке интерьера.	8
4	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъёмке архитектуры.	8
5	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств при фотосъёмке монументальной скульптуры.	8
	Всего	36

Раздел 5 (семестр 7)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Жанровая сцена в истории и практике пластических искусств и художественной фотографии.	4
2	Композиционное решение многофигурной жанровой сцены через специфические средства «ХФ».	8
3	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему бытовой жизни людей.	12
4	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему профессиональной деятельности людей.	12
5	Использование комплекса специфических и неспецифических выразительных средств «ХФ» для создания художественного образа в жанровой сцене на тему эмоциональной жизни людей.	12
	Всего	48

Раздел 6 (семестр 8)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	История иллюстрации литературных произведений в практике пластических искусств. Возникновение фотоочерка.	6
2	Особенности применения выразительных средств «ХФ» для иллюстрации литературных произведений и фотоочерка.	6
3	Композиционно-смысловые связи в фотоочерке или фотоиллюстрации, их создание специфическими средствами «ХФ».	18
4	Комплексный подход к практическому созданию фотоочерка или иллюстрации литературного произведения.	6
	Всего	36

Самостоятельная работа по учебно-методическому обеспечению учебного процесса.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в результатах самостоятельно выполненной фотосъёмки по темам занятий.

СР включает следующие виды работ:

- выполнение домашнего задания в виде фотосъёмки по изучаемой теме;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- наработка и закрепление практических навыков;
- подготовка к показам и экзаменам.

5. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе групповых занятиях с преподавателем, а также посредством самостоятельной фотосъёмки и работы с рекомендованной литературой.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- фотосъёмка примерных заданий с педагогом в студии и на пленэре, освоение новых методик освещения, экспонирования, пространственного построения кадра и т.д.;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

При проведении групповых занятий используются дидактические и интерактивные формы обучения, эвристическая беседа, решение практических ситуационных задач, применяются элементы ТРИЗ.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

1. Индивидуальный опрос.
2. Промежуточная аттестация.
3. Проверка выполнения самостоятельной работы.
4. Итоговые показы, дифференцированный зачёт и экзамены.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 5-ти балльной шкале.

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативно-методические материалы: учебный план, программа по нормативной дисциплины, рабочая учебная программа.

2. Учебно-информационные и учебно-методические материалы: методическая литература – учебные пособия, справочники, фотоальбомы и другие фотоматериалы.

8. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Базовая литература:

1. Дыко Л.П. Беседы о фотомастестве, М.: Искусство 1977;
2. Дыко Л.П. Иофис Е. Фотография, ее техника и искусство. – М.: Искусство 1960;
3. Митчел Э. Фотография. /Пер. с англ./, М. Фомина. – М.: «Мир», 1988;
4. Морозов С. Искусство видеть. Очерки из истории фотографии в страна мира, – М.: Искусство, 1963;
5. Морозов С. Творческая фотография. – М.: «Планета», 1985;
6. Мураховский В. И., Симонович С. В. Секреты цифрового фото. - СПб: Питер, 2005. – 144 с.: ил.;
7. Наппельбаум М. От ремесла к искусству, – М.: «Искусство», 1985
8. Пожарская Светлана «Фотомастер» издательство «Пента» 2001;
9. Пондопуло Г.К. Фотография и современность. Проблемы теории М.: Искусство 1982;
10. Понфилов Н. Введение в художественную фотографию М.: «Планета» 1977;
11. Сальвадор Дали «50 магических секретов мастерства», — М.Эксмо-пресс, 2001, ISBN: 5-04-006994-4
12. Учеб. пособие для техникумов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 240 с., ил.;
13. Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии – М.: Искусство 1982;
14. Фельдман Я. Д., Курский Л. Д. Техника и технология фотосъемки.;
15. Фрост Ли, Современная фотография (Пер. с англ.; Е. Подвыгина – М.: «Арт – Родник», 2003);
16. Фрост Ли, Творческая фотография Пер с англ. над. ред. О. Биактовской, – М.: Арт – Родник, 2003;
17. Ядловский А. Н. Цифровое фото. Полный курс. — М.: АСТ: Мн.: Харвест, 2005. — 304 с., ил.;
18. Ansel Adams, Photography vol.1-3, «Bulfinch» 1995, ISBN: 0821221841.

Дополнительная литература:

19. Артюшин Л.Ф. Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии. М.,1978
20. Дуккер С., Источники Света и освещение в цветной фотографии, - М.: «Искусство»,1956.

21. Фотография Энциклопедический справочник. Минск. Белорусская энциклопедия им. Петруся Броуки. 1992 ;
22. Ли Фрост Фото на продажу «Омега» 2004;
23. Ли Фрост Черно-белая фотография «Арт-Родник» 2004;
24. Михалкович В.И., В.Т. Стигнеев Поэтика фотографии. Москва «Искусство» 1989;
25. Мусорин М. К., Привалов В. Д. Фотография: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
26. Панфилов Н. Введение в художественную фотографию. М.: «Планета», 1977
27. Пятницкий Ф.С. Определение экспозиции при съёмке и печати. – М.: 1960
28. Стигнеев В., Басканов А. Фототворчество России. М.: Планета, 1990
29. Туллер Г. Техника фотопортрета. – Л., 1936
30. Фидлер Ф. Портретная фотография. – М.: КОИЗ, 1960
31. Филип Эндрис. «Цифровая фотография» Москва. Росмэн, 2006
32. Фрост Ли. Фотография вопросы и ответы. Москва Арт-Родник, 2003

Источники Интернет:

33. http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4490.html
34. <http://netler.ru/slovari/colour.htm>
35. <http://art1.ru/photography/>
36. <http://photo-element.ru/>
37. <http://www.realcolor.ru/lib/bse/color.shtml>