

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная
культура

Профиль подготовки: Руководство студией фототворчества

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

(РПД адаптирована
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины «Эстетика фотографии» являются формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области эстетики фотографии,

Задачи: - ознакомление с природой фотографии, эстетическими критериями, позволяющими раскрыть влияние фотографии на все виды изобразительного искусства и мышление человека; - овладение эстетическими принципами создания фотографического произведения.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

- ПК-1 Способен пользоваться комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

№ пп	Код компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине; индикаторы достижения компетенции
1.	ПК-1	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 1) Знать Основные исторические этапы и события истории аудиовизуальных искусств, творчество наиболее выдающихся представителей фотографии, кино, телевидения, теорию аудиовизуальных искусств. 2) Уметь Подготовить лекцию, презентацию, доклад по проблемам истории и теории аудио-визуальных искусств, разработать теоретический курс лекций по дисциплинам профессионального цикла. 3) Владеть Методиками преподавания специальных дисциплин, относящихся к сфере аудио-визуальных искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика фотографии» относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки Руководство студией фототворчества.

Дисциплина изучается в 5, 6-м семестрах на очной и заочной формах обучения.

Изучение дисциплины «Эстетика фотографии» базируется на дисциплинах учебного плана направления подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки Руководство студией фототворчества: «История отечественного фотографии», «История зарубежной фотографии», «Фотомастерство». Важную роль в освоении курса играют также входные теоретические знания об основных этапах развития отечественного и мирового искусства, истории и теории культуры, эстетике.

Дисциплина «Эстетика фотографии» составляет необходимый фундамент для овладения профессией руководителя фотостудии.

Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении следующих дисциплин и прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

- Производственная практика;
- Творческая практика;
- Государственная итоговая аттестация.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Объем (общая трудоемкость) дисциплины составляет 4 зе, 144 акад. ч., из них:

На очной форме обучения: контактных 70 акад.ч., СРС 47 акад.ч., контроль – 27 ак.ч. (экзамен в 6 сем.)

На заочной форме обучения: контактных 16 акад.ч., СРС 115 акад.ч., контроль – 13 ак.ч. (экзамен в 6 сем.)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Очная форма обучения

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекц	сем	п/г	ИКР	СРС	
	Раздел 1. Фотография как искусство								
1.	Фотография среди других искусств	5	1-2	2	2			2	Обсуждение
2	Фотография в современном мире	5	3-4	2	2			2	
3	Специфика фотоискусства	5	5	2	2			2	

4	Основы современной визуальности	5	6	2	2			4	
	Раздел 2. Фотографическое мышление								
1	Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи	5	7	4	2			4	
2	Социально-психологические аспекты фотографического мышления	5	8	2	2			4	Рубежный контроль
3	Фотографическое мышление как эстетический феномен	5	9	2	2			2	
	Раздел 3. Художественно-образная природа фотографии								
1	Художественный образ	6	10	2	2			4	
2	Фотографический образ	6	11	4	2		2	4	
	Раздел 4 выразительные средства фотографии	6						2	
1	Визуальная сфера фотоискусства	6	12	2	2			2	
2	Содержание и форма в произведениях фотоискусства	6	13	2	2			4	
	Раздел 5 Виды и жанры фотоискусства	6						4	Опрос
1	Виды фотоискусства	6	14	4	4			2	
2	Жанры фотоискусства	6	15	2	2			2	
	Раздел 6 Фотопроцесс	6							

1	От замысла к произведению	6	16-18	4	4			3	Экзамен (27 ак.ч.)
	Итого: 144 ак.ч.			36	32		2	47	27

Заочная форма обучения

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>)
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) / <i>в том числе в интерактивной форме</i>					Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лекц	сем	п/г	ИКР	СРС	
	Раздел 1. Фотография как искусство								
1.	Фотография среди других искусств	5	1-2	1				10	Обсуждение
2	Фотография в современном мире	5	3-4	1				10	
3	Специфика фотоискусства	5	5	1				5	
4	Основы современной визуальности	5	6	1				5	
	Раздел 2. Фотографическое мышление								
1	Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи	5	7	1	1			10	
2	Социально- психологические аспекты фотографического мышления	5	8	1				10	Рубежный контроль

3	Фотографическое мышление как эстетический феномен	5	9	1				10	
Раздел 3. Художественно-образная природа фотографии									
1	Художественный образ	6	10	1				10	
2	Фотографический образ	6	11	1			2	5	
	Раздел 4 выразительные средства фотографии	6						5	
1	Визуальная сфера фотоискусства	6	12	1				10	
2	Содержание и форма в произведениях фотоискусства	6	13					5	
	Раздел 5 Виды и жанры фотоискусства	6						5	Опрос
1	Виды фотоискусства	6	14	1				5	
2	Жанры фотоискусства	6	15		1			5	
	Раздел 6 Фотопроцесс	6							
1	От замысла к произведению	6	16-18	1				5	Экзамен (9 ак.ч.)
	Итого: 144 ак.ч.			12	2		2	115	13

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ 1. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

Тема 1. Фотография среди других искусств

Исторические, научно-технические, социальные и эстетические предпосылки возникновения фотографии. Роль традиционных искусств в становлении фотографии как самостоятельного вида искусства.

Фотография и живопись. Взаимодействие фотографии и живописи. Принцип живописи *trompe l'oeil* (эффект обмана зрения) в фотографии. Роль фотографии в появлении направлений («-измов») в живописи кон. XIX - нач. XX веков.

Композиция в изобразительных видах искусства. Статичность изображения.

Фотография и литература. Образность литературная и фотографическая. Драматизация в художественной фотографии. Роль названия в фотоработах.

Фотография и музыка. Ритм, темп, гармония, тональность в двух искусствах.

Фотография и кино: общность и различия. Статичность изображения в фотографии и динамичность – в кино.

Термины, объединяющие фотографию и кино: «камера-стило» кинокритика-режиссера Александра Астрюка и «решающее мгновение» фотографа Анри Картье-Брессона: «фотография - кинокадр, а авторский киноматериал дает жизнь литературному сценарию». Роль фотографии в системе смежных искусств.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 2. Фотография в современном мире

Фотография в контексте исторического развития.

Исторический и социокультурный контекст фотографии.

Функции фотоискусства. Фотография как средство общения и связи с людьми.

Познавательная и образная сила фотографии. Информационно-образовательное начало в фотографии. Природа художественной и документально-исторической фотографии.

Моделирующая функция визуальных искусств.

Общественное значение фотографии.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 3. Специфика фотоискусства

Фотография – вид техногенного искусства и феномен культуры.

Современный контекст до-аналоговой, аналоговой и цифровой фотографии (В. Савчук).

Фотография как объективная реальность и художественный вымысел.

Понятие художественная (авторская) фотография.

Характер творчества в фотографии. Индивидуальный и коллективный характер творчества в фотографии: фотограф, печатник, актер.

Художественно-образная природа фотоискусства. Что первично в понимании природы фотографии идея или снимок.

Роль технического прогресса в развитии фотоискусства. Фотография и фототехника. Фотография как товар.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 4. Основы визуальности

XIX век. Фотография – «Своего рода словарь» (Эжен Делакруа «Рисунок без мастера», (Обозрение двух миров), 1850 г.); «Смирнейшая служанка» (Шарль Бодлер, «Современная публика и фотография», «Салон 1859 г.»); «Снимок не передает ничего кроме смерти» (ОдILON Редон «О себе и для себя», «Дневник, 1861 – 1915 гг.», издано 1961 г.); «...но никак не превосходящее искусства» (Джон Рескин, «Лекции об искусстве», 1870 г.).

XX век. Фотография – прямой прообраз весьма древнего вида изобразительного ремесла – рисунки ледникового периода: резкие, точные, достоверные и по-своему «моментальные» (Р. Иохенсен, автор книги «Искусство и окружающий мир»).

Роль фотографии в жизни и искусстве, как «вездесущностной и демонической, фальсифицирующей любые основания всеприсутствия в культуре потребления»ⁱ.

Фотография – «среда», в которой возникают не только произведения искусства (Сьюзен Зонтаг).

Фотография – «код», «расширяющий наши представлений о том, что достойно быть замеченным, и мы вправе наблюдать. Она (фотография) представляет собой грамматику и, что важнее, этику визуального восприятия. Важнейшее достижение фотографии заключается в создании у нас впечатления, что мы можем удерживать в голове весь мир как антологию фотоснимков» (Сьюзен Зонтаг)ⁱⁱ.

Фотография – условие функционирования системы традиционных искусств, функции массового потребления, когда не искусство становится искусством - «подлинное искусство стало отождествляться с тем, что наиболее радикально подрывает цели традиционного искусства; ценностью отныне наделяется не искусство как таковое, а уникальный момент, когда не искусство становится искусством» (Ролан Барт)ⁱⁱⁱ.

Фотография как эстетико-теоретическая проблема, где ее особенности скрываются в механическом происхождении природного явления, когда фотограф (человеческий фактор) рассматривается лишь в роли создателя условий этого процесса (Ролан Барт).

Фотография как «техническая воспроизводимость» (Вальтер Беньямин)^{iv}.

История технической воспроизводимости: греки – два способа технического воспроизведения - литье и штамповка; средние века – гравюра на дереве, и ее виды офортов на меди; начало XIX века – литография и фотография, освободившая «руку в процессе художественной репродукции от важнейших творческих обязанностей, которые отныне перешли к устремленному в объектив глазу»^v.

Фотография – способ репродуцирования, приведший к массовому тиражированию произведений искусства.

Утрата «уникальной ценности «подлинного» произведения искусства, основанного на ритуале, в котором она (живопись) находила свое изначальное и первое применение»^{vi} в обращении к технической репродукции, а именно к фотографии.

«Аура» и ее роль в создании произведений искусства. Определение «ауры» – выражение культовой значимости произведения искусства в категориях пространственно-временного восприятия (Вальтер Беньямин)^{vii}.

Соотношение реального и нереального в моментальной фотографии, оценка результата – «...фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко похож на себя. В редкие моменты мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль... и весьма возможно, что Наполеон, в иную минуту, вышел бы глупым, а Бисмарк – нежным»^{viii} (Ф.М. Достоевский).

Фотография – преобразование, и роль человека в ее создании (Генрих Шварц).

Социальный аспект фотографии, отражение особенностей пассивного механизма (фотоаппарата, технической стороны вопроса) с одной стороны, и человеческого мнения с другой. Представление фотографии через свойства, характерные только для нее.

Уникальный метод создания изображения в сравнении с другими средствами информации^{ix}.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

РАЗДЕЛ 2. ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Тема 5. Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи

Специфика воздействия фотографии на живопись в период «фотографии до фотографии». Влияния фотографии на восприятие, художественное мышление и живописную практику в ходе истории.

Основные закономерности психологического и эстетического восприятия окружающего мира посредством фотографии в эпоху Ренессанса и до настоящего времени.

Влияние принципа секуляризации (отделения веры от знания) в эпоху Возрождения на живопись. Провозглашение человека с неограниченными способностями. Закон единства человека и природы.

Общее между фотографией и живописью в отображении экспозиционного пространства.

Роль рамки – прародительницы галерей и музеев в фотографии. Визуальный разговор художника с реальностью посредством рамки (применение камеры-обскуры, пантографа, “физионотраса”, *chiaro-oscuro*, *camera-lucida* в живописи).

Эффект дагерровской диорамы - выставки картины-декорации в возникновении фотографии. Роль света и камеры-обскуры в восприятии пространства.

Отличительные черты живописи Нового времени и живописи, которая была понятна на протяжении пяти столетий (изменение выразительных средств, используемых художниками, дешифровка нового визуального средства – фотографии).

Познание человеком окружающего мира средствами фотографии и живописи.

Особенности влияния фотографической техники на изобразительную практику.

Фотографическое мышление как особый способ мышления, базирующийся на фотографических методах.

Фотографические приемы, повлиявшие на становление живописи (ракурс, светотеневой рисунок, наложение, длительность экспозиции и т.д.).

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 6. Социально-психологические аспекты фотографического мышления

Мышление ассоциативное, аналитическое, опирающееся на классификацию образов внешнего мира.

Основные закономерности психологического и эстетического восприятия окружающего мира посредством фотографии.

Роль зрения в процессе формирования фотографического мышления (предназначено кодировать – запечатлевать пространственные образы внешнего мира и передавать их посредством биоэлектрических импульсов в зрительные участки коры головного мозга; код восприятия – соразмерность и пропорция, позволяющие отличать силуэт человека от животного, взрослого от ребенка, «устанавливаем ассоциативную связь между биологическим значением и его кодовым обозначением») ^x.

Принцип подобия – «функция зрения в целом, как и детальная структура органов зрительного восприятия, подчинена глобальному принципу организации жизни – принципу геометрического подобия» ^{xi}.

Функции разума, выделение признаков (опознавание образов, абстрагирование признаков от конкретных объектов, т.е. превращение их в понятия, а также способность играть этими понятиями, выстраивая их в различные сочетания).

«Социально-психологический барьер восприятия физической реальности» (Н.А. Хренов) ^{xii}.

Передача фотографией физической реальности и ее восприятие человеком.

Взаимодействие установок художественно-образного воспроизведения жизни и информационно-документальной. Подчинение требованиям образного решения снимка. Время и фотография. Подверженность изменению восприятия временем. Роль первого впечатления (остается в качестве канона восприятия, на который наслаиваются впечатления).

Фотограф и натура (модель). Диалог между фотографом и его моделью (психологический, исторический, образный, социальный и др.). Поведение человека перед камерой.

Ангажированный и постановочный портрет, создаваемый в условиях фотоателье, о

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

снованный на общей, негласной договоренности о том, что сейчас будет сделан снимок.

Тема 7. Фотографическое мышление как эстетический феномен

Появление предпосылок возникновения фотографического мышления как эстетического феномена.

Определение фотографического мышления, выявление признаков (возможности познания мира и формирования фотографического способа мышления живописца по законам фотографии).

Фотографическое мышление как способ мышления, отображающий действительность по законам, свойственным художественному мышлению.

Отличительные черты фотографического мышления от художественного (первое строится на возможностях восприятия посредством специфической природы фотографии, имеющей объективную основу).

Общие черты между художественным и фотографическим (мышление интерпретируется автором как более общее метафизическое понятие, тяготеющее к субъективной природе художника, и включает в себя весь воображаемый мир художника, подчиненный его настроению, желанию и т.д.).

Фотография и восприятие человеком окружающего мира. Уникальная способность фотографии видеть то, что ускользает от человеческого внимания. «... у прохожего, случайно попавшего в объектив, – причудливая мина и что мадам Х. владеет секретом классических поз, утерянных в осколках античных статуй» (французский режиссер и теоретик кино Л. Деллюк)^{xiii}.

Расширение возможностей восприятия посредством фотографии.

«Наши современники все больше проявляют склонности воспринимать разного рода идеи глазами, через посредство изобразительных искусств...» (художник-передвижник И.Е. Репин)^{xiv}.

Фотография – явление, изменившее эстетическое представление о мире, заменяющее субъективное представление более объективным знанием, – «воспитывает правильный взгляд, – как писал критик В. Стасов в конце прошлого века, – на вещи и оказывает помощь фантазии, начиная с детского возраста, потому что копиями верными заменит... изображения неверные и фантастические».

Модернизм баухаузского типа - «новое видение».

Пост **Литература:**

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

модернизм в фотографии в 80-е г. XX века.

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ ПРИРОДА ФОТОИСКУССТВА

Тема 8. Художественный образ

Художественно-образная природа фотоискусства.

Художественный образ в литературе, живописи и фотографии.

Условия перерождения в образ (преломление авторского восприятия, переживания, его духовной оценки).

Субъективная природа происхождения художественного образа (выражение своего “Я” творцом в художественном произведении).

Это ощущение и переживание в личностном видении предмета или явления, - это внутренний мир, духовный настрой создателя остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего зрителю свое понимание мира.

Форма отражения в воспроизведении объективной действительности с позиции определенного эстетического идеала в искусстве.

Неразрывное взаимопроникающее единство объективного и субъективного, общего и индивидуального, рационального и эмоционального, логического и чувственного, сущности и явления, содержания и формы в художественном образе.

Слияние единства противоположностей, рождение эмоционально выразительного произведения и роль в нем художественного образа.

В живописном портрете происходит двойное переложение физической реальности, первое: восприятием художника и второе: восприятием зрителя.

Портрет-образ может совершенно не походить на свой реальный прототип, но быть наделенным признаками (социальными, национальными, профессиональными), характерными большинству людей.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 9. Фотографический образ

Хронофотографические методы в отображении первого образа движения (американца Э.Д. Мьюбриджа и француза Э.Ж. Марея)^{xv}.

«Летающий галоп» коней первых моментальных фотографий - «фотография лжет» (Огюст Роден)^{xvi}.

Документальная природа фотографического образа, его особенности. Объективный характер. Принцип непосредственности, верности «натуре».

Обобщение фотографическим образом «документального»,¹⁶ «художественно-документального»¹⁷. Подчинение творческому замыслу. Единство психологической выразительности художественного фотообраза и его пластическая организованность.

О природе появления фотографического образа: «Именно эстетическое осмысление информации о факте, обращение документа в образ, судя по развитию исследовательской мысли в области фотографии, стало одним из коренных вопросов эстетики искусств, связанных со средствами массовой информации. Домысливание образа, рождаемого сочетанием фактов, информативных обозначений в снимке, рассматривается с некоторых пор в плане психологии творчества и эстетического восприятия как присущий фотографии признак»¹⁸.

Изменение фотографического образа - формирование стандартов фотовидения каждой эпохи:

- Фотографический образ в ремесленной, коммерческой фотографии XIX века (эффект точности).
- «Нерезкий стиль» пикториальной фотографии – эстетическая аксиома эпохи модерна в представлении о correspondences Шарля Бодлера (фотография – это часть общехудожественного процесса, в роли этюда, наброска, который будет переработан, трансформирован фотохудожником благородными техниками и превращен в художественное фотопроизведение).
- «Новая вещественность» и фотографический образ. «В будущем неграмотными скорее будут считаться люди, которые ничего не знают о фотографии, нежели те, что невежественны в искусстве письма» (Ласло Мохой-Надь). Акцент на

резкофокусное, детализированное изображения, предметную часть, острые ракурсы.

- Популяризация фотографического образа. Камера как инструмент объективного свидетельства реальности.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

РАЗДЕЛ 4. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ

Тема 10. Визуальная сфера фотоискусства

Изображение как система зрительных средств выразительности.

Понятие о кадре (границы кадра).

Классификация планов: общий, средний, крупный, деталь.

Макро и микрофотография.

Ракурс: нижний, верхний, боковой.

Композиция как основополагающее средство. Виды композиции и критерии эстетического восприятия (уравновешенная и неуравновешенная, центральная и др.).

Применения закона золотого сечения. Фрагментарность в композиционном решении (объекты даны в обрез, «выходят из кадра» и т.д.).

Перспектива. Роль перспективы в композиционном построении кадра. Виды перспективы (линейная, воздушная, обратная).

Свет. Светотональное, светотеневое решение снимка. Роль света в построении кадра и образном решении снимка (визуальная, смысловая нагрузка и др.).

Цвет. Натуралистическое использование света. Цвет как средство образного воздействия.

Понятие колорита. Колорит в живописи и фотографии.

Форматы в фотографии: узкий, средний, панорамный, крупноформатный. Роль формата в построении кадра и художественном решении.

Стилистическое своеобразие снимка. Стил и стилизация.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 11. Содержание и форма в произведениях фотоискусства

«Объективность есть само существо фотографии, ее вклад и одновременно ограничение...

Честность не менее, нежели сила видения, является предпосылкой живого выражения.

Полнейшее осуществление этих вещей достигается без каких-либо технологических хитростей или манипуляций, при помощи прямой фотосъемки»¹⁹.

Содержание искусства *духовно*, и заключается в идейно-поэтической информации, а не изображаемый объект или сюжет.

Содержание образуется слиянием объективного с субъективным, познанного и оцененного, осмысленного и пережитого. Доминирование объективной стороны содержания над субъективной.

Форма как один из основных изобразительных средств выражения художественного образа всегда *материальна*, и заключается в реальном воплощении содержания. Форма – система образных знаков, которая закрепляет, выражает и доносит до зрителя содержательную информацию.

Критерии отбора в художественной и документально-репортажной фотографии.

Художественная фотография – пластическая конструкция, наделенная духовной выразительностью (идейно-эмоциональная, поэтическая выразительность объекта и оценка его пластической структуры).

Документально-репортажной фотографии присуще жизненно-практическая точка зрения (политической, юридической, спортивной, этнографической, географической и т.д.).

Единство формы и содержания в определении истоков творческого замысла.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ И ЖАНРЫ ФОТОИСКУССТВА

Тема 12. Виды фотоискусства

Постановочная, художественная фотография

Английское выражение «staged photography» (постановочная фотография), инсценировка сюжета в фотографии.

Три аспекта художественной (постановочной фотографии) фотографии: инсценированная, измененная, присвоенная. (Anne H.Nooy. Fabrications. - New York, 1987. - Р. 6).

Идентификация нового способа (метода, приема) и определение его как руководящей моды (А.Д. Коуллан, 1976). Тенденция «сфабрикованной» фотографии - происходящее театр с суррогатом реальности, с протяженностью во времени и эмоциональной загруженностью, где сцена – съемочная площадка (Ван Дерен Кок).

Репортажная и документальная фотография

Роль информации в репортажной фотографии. Повествовательный принцип - внутренняя природа репортажа (А. Картье-Брессон, Франция; Р. Аведон, Ф. Холцман, США; Ф. Ройтер, Италия; В. Раух, ФРГ). Функциональное использование фотографии внутри обширной социо-культурной индустрии, соединение фотографии и печатного слова. Современная фотожурналистика.

Прикладная (научно-популярная фотография), ее значение для популяризации достижений науки, техники и культуры, роль в научных исследованиях и открытиях. Разновидности научной фотографии (микро и макрофотография) в разных областях знаний (медицина, астрономия, география, геология и др.).

Фотосъемка - способ документации в ходе научных исследований, в рамках технического проектирования, в образовании, в военной разведке и т.п.

Рекламная фотография. Современный полиграфический дизайн, сливание с издательским делом, экспозиционной практикой, архитектурным проектированием, оформлением промышленных изделий.

Бытовая фотография. Фотография на память. Семейный альбом, специфика оформления, его роль в социально-культурном аспекте.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.

2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

Тема 13. Жанры фотоискусства

Портрет как один из основных жанров фотографии. От ремесла к искусству (развитие жанра портрета). Жанровый портрет. Выразительные средства в портрете (глаза, руки, мимика, жесты и т.д.).

Жанр как социально-художественная структура снимка. Общность и различия литературных, кинематографических и фотографических жанров. Условность и мобильность понятия жанр.

Жанры документальной фотографии: фотоочерк, фоторепортаж, фотоинтервью.

Фотонаблюдение: «Скрытая камера», достоинства и недостатки метода. Восстановление факта.

Жанр в художественной фотографии: драматический (психологический сюжет), эпический (аллегорические композиции, исторический), комический (эксцентрический).

Диффузия жанров в современном фотоискусстве.

Пейзаж. Формальный, тематический, декоративный познавательный контекст. Влияние направлений пейзажной живописи на фотографию (рождение «портрета» природы, начиная с живописи А.Дюрера, Леонардо да Винчи; голландцы – живая реальная среда с эмоциональной окраской; идиллический пейзаж лорренского типа и героический пуссеновский пейзаж; растворение пейзажа в абстракции). Пейзаж как проводник субъективных настроений и переживаний художника. Панорамный пейзаж, его особенности. Эпическое величие в трактовке дикой природы в работах А. Адамса, США.

Видовой пейзаж (городской пейзаж). Ведута прообраз первой фотографии в живописи. Специфика восприятия городского пейзажа. Интерьер, экстерьер.

Натюрморт – изображение неодушевленных предметов, вещей, цветов и т.д.

Общность фотографического и живописного натюрморта. (римские мозаики – изображение даров моря; Средние века - «картины в картинах»; барокко – тема «vanitas» (суета сует); 17 век – «монохромные завтраки» и т.д.). Символическая интерпретация натюрморта в фотографии. Природа чистой фотографии в натюрмортах Эврада Вестона, Йозефа Судака.

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

РАЗДЕЛ 6. ФОТОПРОЦЕСС

Тема 14. От замысла к произведению

Определение понятия «творческий метод». Фотография - уникальный эстетический феномен, сугубо личностный опыт, образ жизни и средство выражения.

Художественное осмысление действительности.

«Скрытое изображение», его роль в фотографии. Творческий поиск в движении фотопроцесса.

Оформление фотографии, ее роль в завершении творческого замысла.

Художник, модель и зритель как элементы эстетической системы. Понятие «обратная связь».

Создание тематико-экспозиционного плана (ТЭП).

Специфика восприятия. Индивидуальное восприятие фотографии (посещение выставок, творческий просмотр).

Литература:

1. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. – «Поэтика фотографии» Москва, Искусство, 1989г.
2. Барт Ролан «Camera lucida» Комментарий к фотографии. – Москва, Ad Margineum, 1997г.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические указания по освоению дисциплины Эстетика фотографии (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)
2. Оценочные средства по дисциплине Эстетика фотографии (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)
4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре , кабинет 311 3 учебного корпуса)
5. Учебные и документальные фильмы по изучаемым темам (предоставляется на кафедре , кабинеты 311 3 учебного корпуса)

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, практического и индивидуального типов) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического и индивидуального типов) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Эстетика фотографии» в предлагаемой методике обучения выступает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных сценариев) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по теории фотографии, формируют словарный запас профессиональной деятельности. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Индивидуальные занятия преподавателей с каждым студентом предполагают: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка исправлений, направление работы студента в правильное конструктивное русло. Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы: последовательное овладение студентами основами кинодраматургии. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности. Возвращение в случае необходимости к ранее пройденным заданиям

для их более углубленной разработки. Занятия индивидуального типа способствуют более глубокому пониманию материала всего учебного курса, закрепление теоретического материала на практическом примере, индивидуальное раскрытие каждого студента под контролем преподавателя, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы. В рамках изучаемых тем в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематическое выполнение практических заданий, изучение фотографических процессов разной степени сложности.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование фотографического мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной фотографии.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Эстетика фотографии» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического, индивидуального типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет;
- формирование технического мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом (см. таблицы 4, 5), а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

При проведении аттестаций по дисциплине применяется технология оценки знаний студентов, которая предусматривает проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>).

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к семинарам:

Тема 1 Фотография в современном мире.

Вопросы к семинару:

1. Социокультурная роль фотографии в современном мире.
2. Функции фотоискусства.
3. Виды фотографии.
4. Общественное значение фотографии.

Литература:

1. Зисс А.Я. – «О природе искусства фотографии», М.: ЦДМ, 1961г.

ТЕМА 2. Специфика фотоискусства.

Вопросы к семинару:

1. Техническое и эстетическое начало фотографии.
2. Аналоговая и цифровая фотография – сравнительный анализ.
3. Объективные и субъективные основы фотографии.
4. Понятие «авторская» фотография.
5. Фотография как товар.

Литература.

1. Беньямин Вальтер – «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе». – М.: Медиум, 1996г.

ТЕМА 3. Основы визуальности.

Вопросы к семинару.

1. Фотография до фотографии.
2. Этика визуального восприятия.
3. Фотография как эстетика. Теоретическая проблема.

Литература.

1. Зонтаг С. – «Мысль как страсть». – М.: Русское фенологическое общество, 1997г.

ТЕМА 4. Социально-психологические аспекты фотографического мышления.

Вопросы к семинару:

1. Виды мышления.
2. Основные закономерности восприятия окружающего мира.
3. Роль зрения в процессе формирования фотографического мышления.
4. Социально-психологический барьер восприятия физической реальности.

Литература.

1. Арнехейн Р. – «Искусство визуального восприятия» - М.: Прогресс, 1974г.

ТЕМА 5. Художественный образ.

Вопросы к семинару:

1. Художественный образ в литературе, живописи и фотографии.
2. Субъективная природа художественного образа.
3. Роль художественного образа в рождении произведения.

Литература.

1.Каган М.С. – «О художественной фотографии и о художественности фотографии», - М.: Искусство, 1988г.

ТЕМА 6. Фотографический образ.

Вопросы к семинару:

1. Документальная природа фотографического образа.
2. Подчинение фотографического образа творческому замыслу.
3. Формирование стандартов фотовидения каждой эпохи.

Литература.

1. Морозов С.А. –«Творческая фотография» -М.: Планета,1989г.

ТЕМА 7. Содержание и форма ф произведениях фотоискусства.

Вопросы к семинару:

1. Единство формы и содержания в произведениях фотоискусства.
2. Критерии отбора художественной и документальной фотографии.
3. Художественная фотография как пластическая конструкция.
4. Практическая значимость документальной фотографии.

Литература.

1. Вартанов А. – «Фотография: документ и образ», М.:Планета, 1981г.

ТЕМА 8. Виды фотоискусства.

Вопросы к семинару:

1. Специфика постановочной фотографии.
2. Особенности документальной и репортажной фотографии.
3. Виды и функции прикладной фотографии.
4. Социально-культурная роль бытовой фотографии.

Литература.

1. Перевозчиков И.В.- «Основы антропологической фотографии», М.: МГУ, 1988г.

ТЕМА 9. Жанры фотоискусства

Вопросы к семинару.

1. Портрет как жанр художественной фотографии.
2. Понятие жанра в искусстве.
3. Жанры документальных фотографий.
4. Разновидности фотопейзажа.
5. Фотонатюрморт. Его жанровые особенности.

Литература.

- 1.Панфилов И.Д. – «Фотография, ее выразительные средства» - М.: Искусство, 1981г.

Примерные вопросы для промежуточного контроля и выявления остаточных знаний по курсу

РАЗДЕЛ 1. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

- Какие виды искусств повлияли на становление фотографии как самостоятельного вида искусства?
- На чем основан принцип живописи trompe l'oeil (эффект обмана зрения) и роль

фотографии в появлении направлений («-измов») в живописи кон. XIX - нач. XX веков?

- Роль фотография в литературе, музыке, кино?
- Назвать функции фотоискусства.
- Фотография как объективная реальность и художественный вымысел.
- В чем отличие художественной (авторской) фотографии от документальной, прикладной, бытовой?
- Характер творчества в фотографии.
- Основы визуальности в XIX веке, когда фотография – «Своего рода словарь»; в XX веке: Р. Иохенсена, Сьюзены Зонтаг, Ролана Барта, Вальтера Беньямина, Генриха Шварца.

РАЗДЕЛ 2. ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

- Как повлияла фотография на восприятие человеком окружающего мира, художественное мышление и живописную практику?
- Основные закономерности психологического и эстетического восприятия окружающего мира посредством фотографии в эпоху Ренессанса и до настоящего времени.
- Назвать общее между фотографией и живописью в отображении экспозиционного пространства.
- Познание человеком окружающего мира средствами фотографии и живописи.
- Фотографическое мышление как особый способ мышления, базирующийся на фотографических методах, перечислить.
- Привести примеры ассоциативного и аналитического мышления.
- Роль зрения в процессе формирования фотографического мышления.
- «Социально-психологический барьер восприятия физической реальности» (Н.А. Хренов).
- Взаимодействие установок художественно-образного воспроизведения жизни и информационно-документальной.
- Как влияет время на фотографию?
- От чего зависит поведение человека перед камерой.
- Появление предпосылок возникновения фотографического мышления как эстетического феномена. Дать определение фотографического мышления.
- Назвать общие черты между художественным и фотографическим мышлением.

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ ПРИРОДА ФОТОИСКУССТВА

- Художественный образ в литературе, живописи и фотографии.
- Условия возникновения и перерождения образа (преломление авторского восприятия, переживания, его духовной оценки), роль авторского «Я» в художественном произведении. Субъективная природа художественного образа.
- Привести примеры взаимопроникновения объективного и субъективного, общего и индивидуального, рационального и эмоционального, логического и чувственного, сущности и явления, содержания и формы в художественном образе.
- Дать определение художественному образу.

- Кто изобрел хронофотографические методы в отображении первого образа движения в фотографии? Их роль в восприятии и отображении движения.
- Природа фотографического образа, его особенности. Объективный характер. Принцип непосредственности, верности «натуре».
- От чего зависит изменение фотографического образа каждой эпохи?

РАЗДЕЛ 4. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ

- Система зрительных средств выразительности и изображение.
- Понятие о границах кадра.
- Классификация планов, роль ракурса.
- Композиция как основополагающее средство. Виды композиции и критерии эстетического восприятия.
- Роль перспективы в композиционном построении кадра. Виды перспективы.
- Свет в решении снимка.
- Цвет как средство образного воздействия.
- Стилистическое своеобразие снимка. Стилль и стилизация.
- Содержание и форма в произведениях фотоискусства.

РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ И ЖАНРЫ ФОТОИСКУССТВА

- Постановочная, художественная фотография, основные положения Anne H. Noy.
- Тенденция «сфабрикованной» фотографии - происходящее театр с суррогатом реальности, с протяженностью во времени и эмоциональной загруженностью, где сцена – съемочная площадка (Ван Дерен Кок).
- Репортажная и документальная фотография. Роль информации в репортажной фотографии. Разновидности научной фотографии в разных областях знаний.
- Рекламная фотография.
- Бытовая фотография.
- Жанры фотоискусства

РАЗДЕЛ 6. ФОТОПРОЦЕСС

- Определение понятия «творческий метод».
- «Скрытое изображение», его роль в фотографии.
- Художник, модель и зритель как элементы эстетической системы. Понятие «обратная связь».
- Создание тематико-экспозиционного плана (ТЭП).

Примерные вопросы к экзамену:

1. Какие виды искусств повлияли на становление фотографии.
2. Роль фотографии в литературе, живописи, кино.
3. Функции фотоискусства.
4. Характер творчества в фотографии.
5. Роль зрения в процессе формирования фотографического мышления.
6. Художественный образ в фотографии.
7. Выразительные средства фотографии.

8. Виды и жанры фотографии.
9. Визуальная сфера фотографии.
10. Фотография как картинная плоскость.
11. Понятие о кадре.
12. Классификации планов и их функциональные особенности.
13. Перспектива. Виды перспективы.
14. Роль фотографии в современном мире.
15. Оформление фотографии, ее роль в завершении творческого замысла

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Сонтаг, Сьюзен.

О фотографии [Текст] / пер. с англ. В. Голышева. - М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 268 с. - ISBN 978-5-91103-243-2 : 350-.

Ермолова, А. А.

Пикториальная фотография как форма художественно-эстетического опыта [Электронный ресурс] : науч. докл. науч.-квалификац. работы (диссертации) на соискание ученой степ. канд. филос. наук : направление подгот. 47.06.01. - Философия, этика и религиоведение : направленность (профиль) прогр. подгот.: 09.00.04. - Эстетика / Моск. гос. ин-т культуры ; науч. рук. Л. М. Гаврилина. - М. : МГИК, 2018. - 25 с. - Библиогр.: с. 23.
ЭБ МГИК

Морозов, С. А.

Творческая фотография [Текст] : [фотоальбом]. - 3-е изд. - М. : Планета, 1985. - 414 с. : ил. Фотомастерство

Дыко, Л. П.

Беседы о фотомастерстве [Текст] . - М. : Искусство, 1977. - 275 с., [4] л. ил. : ил. Фотомастерство

Хейлмен, К.

Цифровая пейзажная фотография. Секреты мастерства [Текст] : [учеб. пособие] : пер. с англ. / при участии Греты Хейлмен-Корнелл. - М. : Добрая книга, 2011. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-98124-543-5 : 677-47.
2ч31

Адамс, Ансел.

[В цвете]. In color [Текст] . - New York : Boston : London : Little, Brown and Company, 2009. - 159 с. : ил. - ISBN 978-0-316-05641-0 : 2124-98.

Фрай, М.

Искусство цифровой пейзажной фотографии [Текст] : [учеб. пособие] : пер. с англ. - М. : Добрая книга, 2011. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-98124-549-7 : 825-52.
2ч31

Стигнеев, В. Т.

Век фотографии, 1894-1994. Очерки истории отечественной фотографии [Текст] : [учеб. пособие]. - изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2015. - 389 с. : ил. - ISBN 978-5-397-04665-7 : 545-27.

2ч31

Левин, А. Ш.

Обработка цифровых фотографий [Текст] . - СПб. : Питер, 2012. - 206 с. : ил. - (Самоучитель Левина. Цветное издание). - ISBN 978-5-459-01014-5 : 399-53.

1ч31

Ефремов, А. А.

Секреты RAW. Профессиональная обработка. - СПб. : Питер, 2007. - 140, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91180-430-5; 5-469-00799-5 : 550-.

Ефремов, А. А.

Фотография без PHOTOSHOP. Секреты профессиональной фотосъемки. - СПб. : Питер, 2008. - 127, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-388-00075-0 : 499,07-.

1ч31

Дэйли, Тим.

Основы фотографии / [пер. с англ. Н. М. Семчишиной]. - М. : Арт-Родник, 2004. - 208 с. : ил. - ISBN 5-9561-0052-4 : 462-.

2ч31

Бажак, К.

История фотографии. Возникновение изображения / пер. с фр. А.Кавтаскина. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 159 с. : ил. - ISBN 5-17-018978-8. - ISBN 5-271-06565-0 : 291-.

5аб

Эстетика фотографии : учеб. прогр. для студентов по спец. "Нар. худож. творчество", специализации "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. И.В. Клопова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 29с. - Библиогр.: с.28-29. - 10-. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.

Барт Ролан. Camera lucida. Комментарий к фотографии. - М.:Ad Marginem, 1997.

Беньямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. - М.: Медиум, 1996. Вартанов А. Фотография: документ и образ. - М.: Планета, 1983.

Михалков В.И. , Стигнеев В.Т. «Поэтика фотографии», Москва, «Искусство», 1989г.

Дополнительная литература:

- 1.Дауговиш С.Н. Введение в фотоэстетику: (конспект лекций). - Рига. ЛГУ, 1984.
- 2.Дауговиш С.Н. Общее и специфическое художественных образов с вербальной и визуальной основой: (Проблемы "слова" и "изображения" на материале литературы и фотографии. – Диссертация: 10.01.08. - Рига, 1984.
- 3.Деллюк Л. Фотогения кино. – М: Новые вехи, 1924.
- 4.Зись А.Я. О природе искусства фотографии. - М.: ЦДМ, 1961.
- 5.Зонтаг С. Мысль как страсть. - М.: Рус. фенологическое об-во, 1997.

- 6.Каган М.С. О художественной фотографии и о художественности в фотографии // Сов. фото. – 1968. - № 1. - С. 26-27.
- 7.Каган М.С. Эстетика и художественная фотография: теоретические очерки // Сов. фото. – 1968. №№ 2- 8. – 26-28.
- 8.Лихачев Д.С. Фотография: восприятие и отношение // Сов. фото. – 1984. - № 8. - С. 14.
- 9.Левашов Владимир. Очень краткая история фотографии за последние сто лет. Н. Новгород, Государственный центр современного искусства, 2002.
- 10.Моголи-Наги. Живопись и фотография. - М., 1929.
- 11.Морозов С.А. Творческая фотография. – М.: Планета, 1989.
- 12.Панфилов И.Д. Фотография и ее выразительные средства. - М.: Искусство, 1981.
- 13.Перевозчиков И.В. Основы антропологической фотографии. – М.: МГУ, 1987.
- 14.Пондопуло Г.К. Эстетическая природа фотографического творчества. – Автореферат: 09.00.04./ АИ. Ин-т философии. - М. 1987.
- 15.Пондопуло Г.К. Фотография и современность: Проблемы теории. - М.: Искусство, 1982.
-
- 16.Постфотография // Материалы международной конференции, проводимой в рамках выставки "Искусство современной фотографии. Россия, Украина, Беларусь." - М.: Центр современного искусства Сороса, 1994.
- 17.Хренов Н.А. Барьеры зрительного восприятия // Сов. фото. – 1979. - № 9. - С. 10-11 .
- 18.Хренов Н.А. Фотография и культура видения // Сов. фото. - 1980. - № 10. - С. 26-27.
- 19.Anne H. Hoy: Fabrications - New York, 1987.
- 20.Schwarz, Heinrich. - Art and photography. - Chicago; London: Univ. of Chicago press, 1987.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
8. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>
2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ <http://www.unikino.ru>
3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
6. Библиотека киноискусства им. С.М.Эйзенштейна www.eisenstein.ru
7. НИИ Киноискусства <http://www.niikino.ru>
8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>

9. Сценарный специализированный форум <http://www.screenwriter.ru/>,
<http://4screenwriter.wordpress.com/>, <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>
10. Международная система <http://www.IMDB.com>
11. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>
14. И иные сайты производящих кинокомпаний.
15. В том числе сайты: <http://cdkino.ru>
16. <http://ruskino.ru/mov/year/>
17. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
18. <http://www.sostav.ru/>
и иные информационные системы.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для
зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для
зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для
зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для
зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для
зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания дисциплины «Эстетика фотографии» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как определение реальной светочувствительности пленки, проверка фотокамеры на светонепроницаемость, проверка реального времени выдержки и работы затвора и др.. Для оптимального усвоения студентами материала такого технически сложного предмета, как «Эстетика фотографии», успешного выполнения практических заданий, настоящей необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение

специальной литературы. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Основного», «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование технического мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной фотографической технике и технологиях. В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- быть в курсе современных представлений о эстетике фотографических процессов;
- самостоятельно обрабатывать светочувствительные материалы;
- уверенно составлять оптические схемы для достижения необходимого результата;
- просматривать периодическую литературу, и другое.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Эстетика фотографии» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и мелкогруппового типов;
- формирование навыков работы с фотографическим оборудованием и материалами;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками написания научных докладов по теории фотографии; анализом различных точек зрения на основополагающие технические проблемы в области фотографии. Проверка самостоятельной работы осуществляется по мере выполнения заданий на мелкогрупповых занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик(<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том

числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система eLibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Эстетика фотографии» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитории, оснащенные проекционным оборудованием. Фильмотека кафедры киноискусства состоящая из современных фильмов на DVD и твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов. Для проведения мастер-классов: Просмотровые залы института (Красный зал, конференц-зал), оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей.
Занятия мелкогруппового типа	Учебные аудитории, оборудованные видеопроекторными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD. Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.
Самостоятельная работа студентов	Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические

	<p>справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p> <p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <p>студентов прошлых лет обучения).</p>
--	--

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности: 51.03.02 Народная художественная культура, профиль Руководство студией фототворчества.

Автор (ы) Клопова И.В., доцент

ⁱ Рыклин М. Роман с фотографией. Послесловие к книге Ролана Барта. Camera Lucida. - М.: Ad Marginem, 1997. - С. 194.

ⁱⁱ Sontag S. On Photography. - New York, 1976. – P. 3.

ⁱⁱⁱ Барт Ролан. Camera Lucida. - М.: Ad Marginem, 1997. - С. 182.

^{iv} Беньямин Вальтер. Произведения искусства в эпоху технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996. - С. 15.

^v Там же - С. 18.

^{vi} Там же - С. 26.

^{vii} Там же - С. 26.

^{viii} Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. т. 8. - М.: Гослитиздат, 1957. - С. 507

^{ix} Scharf, Aaron. Art and photography. - New York: Penguin books, 1979. – P.

^x Буринский Е. Дагерр и Ньепс и открытия в связи с историей развития фотографии. – М., 1893. – С.13-14.

^{xi} Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелев И.А. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии. – М.: Стройиздат. 1990. – С. 10-11.

^{xii} Хренов Н.А. Барьеры зрительного восприятия // Сов. фото. – 1979. - № 9. - С. 10.

^{ixiii} Деллюк Л. Фотогения кино. - М., 1924. - С. 100.

^{xiv} Репин И.Е. Воспоминания, статьи и письма из-за границы. - Спб., 1901. - С. 247.

^{xv} Хронофотографические снимки Этьенна Марея будь то “Полет чайки”, “Полет утки”, “Ходьба на пятках”, “Ходьба с нагрузкой 50 кг” или “Приседание” говорят об исследовании в области, где методы прямого физического измерения величин ограничены своей механической сущностью. Они напрямую связаны с применением физических измерительных методов для изучения жизненных функций: кровообращение, дыхание, функций мышц и проблема движения живых организмов.

^{xvi} Роден О. Искусство: Ряд бесед, записанных П. Гзелль. - Спб.: Огни, 1913. - С. 61-62.