

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

«УТВЕРЖДАЮ»

_____
Зав. кафедрой С.А. Бельская

«...» _____ 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ

Направление подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура»

**Профиль подготовки: «Руководство студией кино-, фото- и
видеотворчества» (с углубленным изучением фототворчества)**

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

2015 г.

1. Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области эстетики фотографии, ознакомление с природой фотографии, эстетическими критериями, позволяющими раскрыть влияние фотографии на все виды изобразительного искусства и мышление человека, овладение эстетическими принципами создания фотографического произведения.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о эстетике фотоизображения. Курс является основополагающим в формировании представлений о выразительных средствах фотоискусства, стилях и направлениях художественной фотографии. Параллельно курсу эстетика фотографии читаются дисциплины фотомастерство. Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: методика преподавания специальных дисциплин, современное фотоискусство.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

МК-1 – владеет комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навыки преподавательской деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. Знать систему основных выразительных средств фотографии, стили и направления фотоискусства
2. Уметь анализировать произведения фотографического искусства
3. Владеть приемами эстетической оценки фотопроизведений
4. Осознавать роль и место художественной фотографии в системе искусств

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины			лекц	сем	п/г	м/г	инд	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Раздел 1. Фотография как искусство									
1.	Фотография среди других искусств	5	1-2	1	1				
2	Фотография в современном мире	5	3-4	1	1				
3	Специфика фотоискусства	5	5	1					
4	Основы современной визуальности	5	6	1					
Раздел 2. Фотографическое мышление									
1	Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи	5	7	1					
2	Социально-психологические аспекты фотографического мышления	5	8	1				Рубежный контроль	
3	Фотографическое мышление как эстетический феномен	5	9	1					
Раздел 3. Художественно-образная природа фотографии									
1	Художественный образ	5	10	1					
2	Фотографический образ	5	11	1					
	Раздел выразительные	4							

	средства фотографии								
1	Визуальная сфера фотоискусства	5	12		1				
2	Содержание и форма в произведениях фотоискусства	5	13			1			
	Раздел 5 Виды и жанры фотоискусства								
1	Виды фотоискусства	5	14			1			
2	Жанры фотоискусства	5	15			1			
	Раздел 6 Фотопроцесс								
1	От замысла к произведению	5	16-18			3			
	Общее количество часов по учебному плану:				10	8			

Форма итогового контроля: зачет (5 семестр)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА Заочное отделение

№	Наименование тем	лекц	сем	п/г	м/г	инд
	РАЗДЕЛ 1 Фотография как искусство	1				
1	Фотография среди других искусств					
2	Фотография в современном мире					
3	Специфика фотоискусства					

4	Основы современной визуальности					
	Раздел II. Фотографическое мышление	1				
1	Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи					
2	Социально-психологические аспекты фотографического мышления					
3	Фотографическое мышление как эстетический феномен					
	Раздел III. Художественно-образная проблема фотоискусства	1				
1	Художественный образ					
2	Фотографический образ					
	Раздел IV Выразительные средства фотографии	1				
1	Визуальная сфера фотоискусства					
2	Содержание и форма в произведениях фотоискусства					
	Раздел V Виды и жанры фотоискусства		1			
1	Виды фотоискусства					
2	Жанры фотоискусства					
	Раздел VI Фотопроцесс		1			
1	От замысла к произведению					
	Итого	4	2			

Форма итогового контроля: зачет (5 семестр)

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

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 Астриюка и «решающее мгновение» фотографа Анри Картье-Брессона:

«фотография - кинокадр, а авторский киноряд 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» (Одилон 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 – запечатлеть 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 X. 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 баухаузовского 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. Марей)^{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. Стиль 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. Hoy. Fabrications. - New York, 1987. - P. 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 производству

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.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных фотопроизведений т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой (посещением выставок, музеев, мастер-классов и т.п.) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Предмет ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ относится к группе теоретических дисциплин. Это подразумевает целый ряд особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего самостоятельная работа по дано группе дисциплин предполагает использование студентами всего комплекса имеющейся информационной базы, включающей в себя как печатные так и электронные источники по предмету.

Изучение источников подразумевает их отбор по принципу теоретической значимости, новизны и авторитета автора в изучаемых вопросах. Особенно хочется обратить внимание обучающихся, что нужно быть предельно внимательным к источникам, размещенным в Интернете, т.к. зачастую они весьма поверхностны и неточны.

Не следует пренебрежительно относиться к периодическим изданиям, т.к. именно в них можно почерпнуть информацию о современных процессах, происходящих в фотографии.

Вторым важным моментом является умение работать с источником. Настоятельно рекомендуем студентам вести конспекты прочитанной литературы, отбирая наиболее значимые и интересные места. В конспектах непременно должны быть выходные данные издания (автор, издательство, год выпуска, номера страниц, название сайта).

Даже теоретическое изучение фото процессов и фотодисциплин невозможно без анализа иллюстративного материала. Не говоря уже о том, что иллюстрации могут обогатить и сделать более привлекательной любую письменную работу, будь то реферат, презентация или научный доклад.

Можно посоветовать студентам создать собственную электронную базу иллюстративного материала, в которой должны быть указаны автор изображения (или его содержание), название работы, год создания, другая интересная информация (например технология печати, нахождение в крупной коллекции и т.п.).

Результатом самостоятельной работы по теоретическому предмету, в том числе и по является самостоятельное исследование в форме реферата, статьи, научного доклада на конференции.

Следует помнить, что в письменной работе все цитаты должны сопровождаться ссылками на первоисточник, а иллюстрации информацией об авторстве, названии, времени съемки.

Особых рекомендаций требует самостоятельная подготовка студентами презентаций по выбранной теме.

Ключевым моментом здесь является то, что любая презентация подразумевает публичность представления. Это значит, что студент должен не только собрать полноценный материал, по предмету, но и создать определенную композицию, «смонтировать» материал так, чтобы это было интересно зрителям.

Особо следует обратить внимание на соблюдение баланса между текстом и изображением. Иллюстрации должны сменять друг друга не реже чем через 5-6 секунд, а это значит, что их должно быть много.

7.2 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. Зись 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 фотосвидения 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.

7.3 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 фотографии 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. Стиль и стилизация.
- Содержание и форма в произведениях фотоискусства.

РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ И ЖАНРЫ ФОТОИСКУССТВА

- Постановочная, художественная фотография, основные положения Анне Н.Ноу.
- 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).

7.4. Примерные вопросы к зачету:

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.

7.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 2 балла
 Работа на семинаре – 2 баллов
 Рубежный контроль – 20 баллов
 Премияльные - 6 баллов
 Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов

Шкала оценок
 «отлично» - 30 баллов
 «хорошо» - 20 баллов
 «удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.
2. Барт Ролан. Camera lucida. Комментарии к фотографии. - М.: Ad Marginem, 1997.
3. Беньямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. - М.: Медиум, 1996.
4. Варганов А. Фотография: документ и образ. - М.: Планета, 1983.
5. 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 веки, 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.

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, описывающие процессы, происходящие в современной отечественной и зарубежной фотографии.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Народная художественная культура»

Автор: Клопова И.В., доцент кафедры фотомастерства

Рецензент(ы) Гук А.А., профессор, доктор фил. наук (КемГУКИ)

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению

_____

от _____ года, протокол № _____.

-
- 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.