

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета

«...» _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав.кафедрой

«.....» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФОТОМАСТЕРСТВО

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

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

2015 г.

1. Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области художественной фотографии во всем ее жанровом многообразии, ознакомление с основными фотографическими стилями, направлениями, овладение ведущими фотографическими техниками.

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 фотографии как виде человеческой деятельности. Курс является основополагающим в формировании профессиональных навыков будущих специалистов. Параллельно курсу фотомастерство читаются дисциплины съемочная техника и технология обработки материалов, теория фотографии, основы сенситометрии, искусство цветной фотографии и др. Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: Основы фотожурналистики, рекламная фотография, эстетика фотографии, методика руководства любительской студией, методика преподавания спецдисциплин.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

МК-2 – владеет навыками работы в разных жанрах художественной фотографии;

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. Знать основы фотокомпозиции, изобразительные средства фотоискусства;
2. Уметь анализировать творческие фотоработы, создавать произведения в разных жанрах художественной фотографии;
3. Владеть навыками композиционного построения кадра, приемами работы с разными видами освещения, разными объектами и в различных съемочных условиях;
4. Осознавать эстетическую, просветительскую и социальную значимость фотографии в истории человечества и современном мире.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единицы, 648 часов.

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			и трудоемкость (в часах) / в том числе в интерактивной форме					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лекц	сем	п/г	м/г	инд		
Раздел 1. Фотокомпозиция										
1	Композиция в фотографии	1	1-6	4	2	2	4	2	Коллоквиум, кейс	
2	Композиционные приемы, средства и законы	1	7-12	2	4	4	2	2	Рубежный контроль	
3	Основы построения фотографического снимка	1	13-18	2	2	2	4	2		
4	Световое решение снимка	2	1-6	8	6	4	4	2		
5	Тональное и линейное решение снимка	2	7-12	8	6	4	6	2	Коллоквиум, кейс	
6	Закон контраста	2	13-18	8	4	4	6	2		
7	Закон типизации	3	1-6	4	2	4	2	2	Коллоквиум, кейс	
8	Динамичность фотографического снимка	3	7-12	4	4	4	2	2		
9	Закон целостности композиции	3	13-18	2	4	4	4	2		
10	Диагональное построение кадра. Ритмическое решение снимка.	4	1-12	8	3	4	2	2	Коллоквиум, кейс	
11	Закон подчиненности	4	13-18	8	3	4	2	2		
Раздел 2. Художественная фотография										
1	Фотографический пейзаж	5	1-18							
2	Фотографический	6	1-18	14	10	4	2	2	Рубежный	

	натюрморт								контроль
3	Фотографический портрет	7	1-18	4		10	10	2	Коллоквиум, кейс
4	Жанровая фотография	8	1-18			10	10	2	
	Общее количество часов по учебному плану:			106	58	78	72	30	

Форма итогового контроля: Зачеты – 3, 5, 6 семестры, экзамен – 2, 8 семестры

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА Заочное отделение

№	Наименование тем	лекц	сем	п/г	м/г	инд
	РАЗДЕЛ 1 Фотокомпозиция					
1	Композиция в фотографии	4	2		2	2
2	Композиционные приемы, средства и законы	2		2	2	2
3	Основы построения фотографического снимка	2		2	2	2
4	Световое решение снимка	4	2	2	2	4
5	Тональное и линейное решение снимка	4			2	2
6	Закон контраста	1			2	2
7	Закон типизации	1			2	2
8	Динамичность фотографического снимка	2			2	2
9	Закон целостности композиции	1			2	2

10	Диагональное построение кадра, Ритмический рисунок	2			2	2
11	Закон подчиненности	1	2		2	2
Раздел II. Художественная фотография						
1	Фотографический пейзаж	4		2	2	6
2	Фотографический натюрморт	4		2	2	6
3	Фотографический портрет	4		2	2	6
4	Жанровая фотография	3		2	1	6
	Итого	31	6	14	29	46

Форма итогового контроля: зачет – 3, 4, 6, 7 семестры, экзамен – 2, 5, 8, 9 семестры

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМА 1 Композиция в фотографии

Фотография как изобразительное искусство.

Универсальность понятия «композиция».

Различие изобразительной техники и репродукционно-документальной техники новых технических искусств – фотографии, кинематографа, телевидения.

Основы изучения композиции. Обобщение творческого опыта мастеров. Изучение произведений искусства. Вклад конкретных наук: психологии, семиотики, лингвистики, физиологической оптики.

Единство логического и исторического подходов к изучению композиции.

Учебно-творческая работа студентов по овладению композиционными приемами.

Отечественная школа композиции. Творчество выдающихся мастеров российской фотографии. Преимущество традиций русского изобразительного искусства. Теоретическое осмысление художественной практики в работах искусствоведов. Творчество мастеров современной фотографии России и зарубежных стран.

Практические занятия. На индивидуальных занятиях педагог анализирует сюжетно-композиционное построение вступительных работ студентов. В дальнейшем студенты проводят самостоятельный анализ композиционного построения своих работ и фотоснимков известных мастеров фотографии.

Литература: Курский Л.Д. Пособие по обучению фотосъемке М., Высшая школа, 1991

Бюссель М. Фотография. Сто путей к совершенству. Арт-Родник. 2004

Димитров Д. Теория и практика фотографирования. София. 2000.

Дэйм Т. Основы фотографии

ТЕМА 2 Композиционные приемы, средства и закономерности.

Законы композиции и законы визуального восприятия. Их историческая обусловленность.

Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Закон контраста. Закон типизации. Закон целостности.

Закономерности композиции. Изобразительный и композиционный центр кадра. Ритм в фотографии. Симметрия и равновесие. Асимметрия и неуравновешенность как композиционный прием. Замкнутость и разомкнутость. Линейная и тональная перспектива. Заполнение картинной плоскости. Передача пространства. Линейный строй композиции. Тональное решение снимка. Фрагментирование. Колорит. Динамичность композиции.

Многообразие композиционных приемов современного изобразительного искусства и фотографии.

Средства построения фотокомпозиции.

Практические занятия. На индивидуальных занятиях осваивается техника фотограмм и коллажа.

Литература: Дыко Л.П. Композиция в фотографии. М., Искусство, 1985.

ТЕМА 3. Основы построения фотографического снимка.

Выбор точки съемки.

Координаты, определяющие положение точки в пространстве. Перспектива изображения. Влияние точки съемки на характер изображения. Фокусное расстояние объектива и точка съемки. Фронтальные, боковые, верхние и нижние, отдаленные и приближенные точки съемки.

Ракурс, выразительные возможности ракурсной съемки.

Определение границ кадра.

Характер снимаемого объекта и формат снимка. Обусловленность границ кадра элементами его композиционного рисунка. Кадрирование при фотосъемке и в печати. Неделимость композиции и границы кадра.

Создание акцента на сюжетном центре снимка.

Способы выделения главного объекта.

Вынесение главного объекта на передний план. Размещение главного объекта на пересечении линий. Выделение светом и цветом. Размещение главного объекта в зоне наивысших светлот и контрастов. Размещение главного объекта в разрыве ритма. Выделение главного объекта линейным строем снимка.

Практические занятия.

1. Представить 5 снимков городского ландшафта, демонстрирующих выразительные возможности фронтальных, боковых, верхних и нижних точек съемки. В одном из снимков продемонстрировать выразительные возможности ракурсных построений.
2. Представить снимок с четко обусловленными границами кадра.
3. Представить 2 снимка – жанровой и пейзажный с четко-выделенным сюжетным центром.

Литература: Дыко Л.П. Фотография М., ВГИК 1982.

Ли Фрост Творческая фотография. М., Арт-Родник, 2005

ТЕМА 4. Световое решение снимка.

Физическая природа света. Спектральный состав света. Техническая (экспозиционная задача освещения). Изобразительная функция света. Композиционная функция элементов светового рисунка. Выразительность светового рисунка, его эстетическое воздействие на зрителя.

Основные элементы светового рисунка – свет, собственные падающие тени, полутени. Блики, рефлексы.

Понятие «эффект освещения». Реалистическая обусловленность, эмоциональная и художественная выразительность различных эффектов освещения.

Светотеневой и светотональный характер освещения. Их общие черты и особенности.

Характеристика основных видов фактур поверхности. Особенности передачи зеркальных, глянцевых и матовых фактур.

Освещение натуральных объектов. Периоды натурального освещения. Освещение в пасмурную погоду. Особенности освещения в режимное время (в сумерки). Характер ночного освещения и его воссоздание на фотоснимке.

Использование подсветок и затенителей при съемках на природе.

Работа со светом в павильоне.

Основные виды света. Свет рисующий, заполняющий, моделирующий, контровой, фоновой. Методика освещения объекта и фона. Понятие «интервал яркостей объекта» и его элементы. Контраст освещения.

Световой баланс. Понятие «ключевой свет». Коэффициент отражения различных фактур. Типовые схемы света и их варианты. Визуальная и инструментальная оценка светового рисунка.

Световые условия в интерьере. Уровень освещенности, контраст освещения. Применение отражательной подсветки. Импульсная подсветка. «Блиц-стиль». Подсветка лампами накаливания.

Возможности полной перестройки светового эффекта в интерьере. Использование искусственного и естественного света одновременно.

Универсальность принципов работы со светом. Современные тенденции и направления.

Практические занятия. 1. Представить три этюда освещения одного и того же объекта, снятые с одной точки. Один из этюдов должен демонстрировать выразительные возможности светотеневого рисунка изображения, другой – светотонального, третий должен быть снят в режимное время. В качестве объекта съемки рекомендуется городской пейзаж с огнями или интерьер в солнечную погоду, в пасмурную погоду и с искусственным светом.

2. Представить два крупных плана лица с убедительно переданным объемом и формой. Один снимок должен быть решен с использованием светотеневого характера освещения, второй – с помощью светотонального характера освещения.

3. Представить два снимка предметных композиций (натюрмортов), близких по композиционному построению. Один из них должен быть решен в темной тональности, второй - в светлой.

4. Представить две различных портретных композиции с предметным фоном. В этих снимках должен быть правдиво передан или воссоздан эффект освещения от источников света, видимого в кадре. Это может быть свет от окна – на природе и в интерьере, свет от свечи или от настольной лампы.

5. Представить снимок интерьера, в котором подсветка выравнивает контраст освещения.

6. Представить портретную композицию в интерьере с передачей объемных и световых характеристик помещения.

Литература: Марк Гейлер Основы композиции и художественной фотосъемки. М., ИТ Пресс, 2006.

ТЕМА 5. Тональное и линейное решение снимка.

Тональный строй объекта съемки – основа тональности фотоснимка. Факторы, характеризующие тональность фотоснимка. Тональная шкала. Контраст и пропорции различных тонов в кадре. Световой рисунок и тональность снимка.

Светочувствительность фотоматериалов, цветность объекта съемки, светофильтры и их влияние на тональность изображения. Негативно-позитивный процесс и тональность фотоизображения.

Снимки в светлой тональности. Снимки в темной тональности. Снимки, решенные в широкой гамме тонов. Тональность полей снимка и паспарту.

Факторы, определяющие линейное решение снимка. Точка съемки, линейный рисунок объекта. Формат кадра и его линейное решение. Горизонталы, их характер и роль в композиции. Вертикальные линии. Диагональные направления. Влияние наклонов и поворотов камер на линейный строй снимка.

Дуги и окружности.

Линейное решение снимка и ритмическая организация материала.

Линии, параллельные сторонам кадра. Линии, расположенные близко к границам кадра. Роль рамки в линейном решении снимка.

Практические задания. 1. Представить два снимка одного и того же объекта) в жанре портрета или пейзажа). Один из снимков должен быть решен в светлой тональности, другой – в темной.

2. Представить снимок с четким линейным решением.

Литература: Головня А. Дыко Л. Фотокомпозиция. М., Искусство, 1982.

ТЕМА 6 Закон контрастов.

Закономерности творческого процесса в науке и искусстве. Анализ и синтез. Роль интуиции. Специфика протекания творческого процесса в фотографии.

Закон контрастов как частный случай действия закона единства и борьбы противоположностей. Универсальность действия закона контраста.

Контрасты в художественном замысле. Контрасты положений, психологические контрасты.

Контраст части и целого. Контрасты величин. Контрасты тонов. Контрасты света и тени. Цветовые контрасты.

Контраст изображаемой глубины пространства и плоскости картины и фотоснимка. Контраст фигуры и фона.

Контраст движения и покоя.

Контраст между непрерывностью реального пространства и замкнутостью, ограниченностью картинной плоскости и фотокадра.

Практические занятия. Представить 4 снимка различных жанров, построенные на контрасте движения и покоя, темного и светлого, контрасте положений, психологическом контрасте.

Литература: Хеджкоу Дж. Новое руководство по фотографии»

ТЕМА 7. Передача пространства на фотоснимке.

Видимое пространство и пространство фотоснимка. Передача трехмерного пространства в двух измерениях.

Линейная перспектива. Три закономерности линейной перспективы. Центральная и угловая перспектива. Линия горизонта. Точки отхода. Положение глаза наблюдателя и картинной плоскости. Некоторые случаи перспективного рисунка. Панорамные фотоаппараты.

Тональная перспектива. Три закономерности тональной перспективы. Дымки и их передача на фотоснимке.

Роль освещения в передаче пространства.

Создание иллюзии пространства на фотоснимке.

Прямая и обратная перспектива.

Плоскостное решение снимка. Рассеянное освещение, плоский фон, оптическая размывка фона. Понятие о «малой глубине». Необходимость ритмической организации материала при плоскостном решении снимка.

Практические занятия. 1. Представить снимок с четкой линейной перспективой.

2. Представить снимок с четкой тональной перспективой.
3. Представить фотоснимок, пространство в котором передано одновременно всеми элементами: светом, тональной и линейной перспективой.
4. Представить снимок с обратной перспективой изображения.

Литература: Ли Фрост Современная фотография. Арт-Родник, 2003

ТЕМА 8. Закон типизации.

Типичность характеров и обстоятельства действия – необходимое условие создания реалистического произведения искусства. Понятие типичного.

Необходимость отражения действительности в ее развитии. Композиция как пространственно-временная структура произведения.

Пространство и время на фотоснимке.

Момент съемки. Возможности «решающего момента» действия. «Нерешающий момент» съемки и его образные возможности.

Специфика типизации в фотографии постановочного и репортажного направлений. Типизация через индивидуализацию, передачу временного состояния объекта, достоверное воспроизведение фактур и движения.

Движение внутреннее и внешнее. Способы передачи движения.

Статичные и динамичные композиции.

Практические занятия. Представить два снимка одного и того же объекта (репортажного или жанрового характера). На одном должен быть запечатлен решающий момент действия, на другом – нерешающий момент.

Литература: Морозов С.А. Творческая фотография. М., Искусство, 1085

ТЕМА 9. Динамичность фотографического снимка.

Понятия «статичная композиция» и «динамичная композиция». Влияние контрастов на динамичность композиции. Асимметрия, неуравновешенность, как частный случай динамичных композиций.

Передача движения на фотоснимке. Значение момента съемки для передачи движения объекта. Понятие «характерная фаза движения». Влияние диагональных направлений на динамичность композиции. Положение движущего объекта в кадре и его влияние на передачу движения. Влияние смазанности фона и частей объекта съемки на впечатление о скорости движения. Влияние линейного строя фотоснимка на его динамичность. Центростремительная перспектива как основной фактор выявления динамичности пространства снимка. Соотношение фигуры и фона. Ритмический рисунок изображения и его влияние на динамичность композиции.

Замкнутые и разомкнутые композиции. Разомкнутость композиции как один из факторов ее динамичности.

Литература: Морли Д. Фотосъемка движения. М., 1982.

Практические занятия.

1. Представить фотоснимок, обладающий внутренней динамикой.
2. Представить три фотоснимка (два жанровых и пейзажный), в которых движение передано тремя различными способами.
3. Представить снимок со статической композицией.

ТЕМА 10. Закон целостности композиции.

Понятие целостности произведения искусства. Несводимость целостной композиции к сумме ее элементов. Композиция как содержательная структура. Визуальное восприятие композиции. Структура визуального образа.

Основы зрительного восприятия фотоизображения.

Зрительное восприятие светлот и яркостей. Движения глаза при восприятии изображения. Схемы опознавания изображения. Структурные узлы. Объекты, фиксируемые глазом в первую очередь. Дополнительные зрительные механизмы, облегчающие распознавание изображения и их аналоги в фотосистемах.

Картинная плоскость и фотокадр. Целостность и завершенность фотокартины. Фрагментарность, незавершенность, разомкнутость как родовые характеристики фотокадра.

Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка. Необходимость выделения главного в снимке. Зрительный центр фотографического снимка.

Понятие композиционного центра снимка. Смещение сюжетно-композиционного центра относительно центра кадра.

Необходимость связи и взаимного согласования всех элементов композиции.

Принцип многообразия и многозначности как проявление закона целостности и единства композиции в реалистическом искусстве.

Практические занятия.

Представить фотоснимок городского ландшафта. Произвести выделение трех фрагментов при съемке (при помощи сменной оптики) и в фотопечати. Представить фотоснимок композиционно неделимого, целостного городского пейзажа.

Литература: Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974

ТЕМА 11. Диалектика пространства кадра и плоскости картины. Ритмическое решение снимка.

Принципы заполнения картинной плоскости при работе постановочным и репортажным методами. Симметрия и асимметрия. Равновесие физическое и психологическое. Понятие «вес элемента фотографической композиции». Влияние размера, цвета и формы изобразительного элемента на его вес. Равновесие между верхом и низом, правой и левой частями фотоснимка.

Ритмическая организация материала в пределах кадра. Универсальность действия ритмов. Ритмы в природе. Простые и сложные ритмы. Фазы ритмов. Цензура. Влияние точки съемки, линейного и тонального рисунка объекта на ритм фотоснимка.

Ритмическое объединение композиции. Ритм как фаза движения, развития сюжета во времени. Темпоритм.

Эстетические качества композиции, сообщаемые ритмом. Музыкальность композиции.

Практические занятия.

1. Представить два снимка одного и того же объекта, демонстрирующие выразительные возможности симметричной и асимметричной композиции.
2. Представить коллаж и фотограмму на ту же тему.
3. Представить два снимка одного и того же объекта, демонстрирующие выразительные возможности уравновешенной и неуравновешенной композиции.
4. Представить коллаж и фотограмму на ту же тему.
5. Представить два снимка различных объектов с четкой ритмической организацией.
6. Представить один коллаж и три фотограммы на ту же тему.

Литература: Джон Хеджкоу Фотография. Энциклопедия. Росмэн-Издат, 2004.

ТЕМА 12 Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.

Понятие «идейный замысел». Материал, в котором реализуется замысел. Идея, тема, материал, решение.

Понятие «материал искусства». Соответствие идейного замысла эстетической природе и материалу данного вида искусства.

Гибкость и неоднозначность фотографической системы отражения реальности. Фотография как информационный канал. Понятие о помехах и избыточной информации.

Фотография как вид изобразительного искусства. Темы, сюжеты, композиционные структуры.

Фотография как особый вид образного творчества. Специфические черты данного направления.

Фотография как особый вид эстетической речи. Развитие от речи к тексту в многокадровых формах, фотовыставках. Композиционные структуры используемых фотоизображений. Выявление нового смысла на стыке нескольких фотографий. Монтаж.

Фотография как родовая основа новых техногенных искусств. Понятие «техника кадра».

Выразительность, совершенство, новизна – необходимые условия идейно-художественного воздействия произведения фотоискусства на зрителя.

Практические задания.

Представить серию из пяти-семи снимков, решенную с использованием общего композиционного приема. Каждый снимок серии должен быть композиционно совершенным, а вся серия тематически интересна. Решаемая тема должна развиваться от снимка к снимку.

Фотосерия демонстрирует уровень композиционного мастерства.

Литература: Головня А. Дыко Л. Фотокомпозиция М., Искусство, 1982.

РАЗДЕЛ 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

Фотография как вид искусства. Его специфические особенности. Современная эстетическая теория о художественно-образной природе фотоискусства.

Жанровая принадлежность – способ классификации произведений фотоискусства. Традиции и новаторство в теории фотографических жанров. Жанры современного фотоискусства, их возникновение и развитие.

Цели и задачи раздела «Художественная фотография» в процессе подготовки специалистов для фотостудий.

ТЕМА 13. Фотографический пейзаж.

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Фотографический пейзаж и его специфические особенности. Документальность и художественность фотографического пейзажа. Содержание и изобразительное решение пейзажного произведения.

Первые фотографические пейзажи пионеров фотографии. Развитие пейзажной фотографии в 19-20 веках. Пикториальный пейзаж в творчестве русских фотохудожников. Пейзаж в творчестве современных российских фотохудожников.

Техника пейзажной фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, светофильтры. Экспонетрия в пейзаже.

Особенности фотографического пейзажа в различные времена года. Использование различных вариантов естественного освещения для достижения наибольшей выразительности фотопейзажа. Естественные световые эффекты. Тональность пейзажного произведения.

Способы передачи пространства при фотографировании пейзажа.

Способы выделения главного объекта в фотопейзаже.

Использование специальных приемов фотосъемки и обработки материалов при работе над пейзажным произведением.

Особенности фотосъемки сельского, городского, индустриального пейзажа. Съемка архитектуры.

Использование документальных и художественных возможностей фотографического пейзажа.

- Практические задания.** 1. Пейзажная фотография в различное время суток.
2. Городской и сельский пейзаж в различное время года.
3. Монтаж в фотопейзаже.

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник. Минск Белорусская энциклопедия., 1992

Дж.Клементс. Цифровая фотография. Пейзаж. Практическое руководство. Ниола 21 век, 2005.

ТЕМА 14. Фотографический натюрморт.

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в живописи. Становление и развитие фотографического натюрморта, его специфические особенности.

Место натюрморта в современном отечественном фотоискусстве.

Содержание натюрморта, его изобразительное решение. Методика работы над натюрмортом. Выбор предметов и их расположение. Сочетаемость предметов между собой и с фоном.

Техника съемки натюрморта.

Освещение в натюрморте. Использование различных источников света.

Передача формы, фактуры, цвета предметов. Работа со светом при съемке прозрачных, зеркальных и матовых предметов.

Фотографирование натюрмортов в естественной среде.

Возможности компьютерных технологий при создании художественного натюрморта.

Практические задания.

1. Натюрморт из различных природных объектов (цветы, фрукты, овощи) и т.п.
2. Повторение в фотоснимке известных живописных натюрмортов.
3. Натюрморт со стеклом.
4. Натюрморт на натуре (с пейзажем).
5. Рекламный натюрморт

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник Минск, Белорусская энциклопедия, 1992.

ТЕМА 15. Фотографический портрет.

Портрет как жанр изобразительного искусства. Тенденции развития портретного жанра в живописи. Специфические особенности фотографического портрета.

Основные этапы развития портретной фотографии. Творчество отечественных и зарубежных фотографов-портретистов.

Содержание и изобразительное решение фотопортрета. Индивидуальное и типическое в облике портретируемого. Поза, жест, движение модели. Крупность плана.

Композиция фотопортрета. Точка съемки и момент съемки. Выбор фона. Использование естественной среды.

Техника портретной фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, вспомогательное оборудование и приспособления. Определение экспозиции.

Съемка портретов при искусственном и естественном освещении. Требования к осветительному оборудованию.

Репортажный фотопортрет.

Различные виды фотопортрета (классический, парный, групповой, профессиональный, автопортрет).

Практические задания.

1. Павильонный портрет (классический с пятью источниками, крупный план, поколенный, в полный рост)
2. Портрет в темной и светлой тональности.
3. Цветной фотопортрет.
4. Автопортрет

5. Портрет пожилого человека.
6. Портрет ребенка.
7. Парный портрет
8. Групповой портрет
9. Репортажный портрет
10. Портрет на натуре.

Литература: Клейтерн М. Портретная фотография М., Эксмо, 2005

Артемов Е.А. Фотомастерство. Курс лекций. МГУКИ, 1989.

ТЕМА 16. Жанровая фотография.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Расцвет жанровой живописи в России 19 века. Жанровая фотография и ее специфические особенности. Отличие репортажного и жанрового снимков.

Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии. Динамичность и психологизм жанровой фотографии.

Использование репортажного и постановочного методов съемки при работе над жанровыми сюжетами.

Техника жанровой фотографии. Фотоаппаратура и оптика. Дополнительное оборудование.

Значение точки съемки и момента съемки.

Практическое задание.

1. Серия жанровых фотографий, объединенных одной темой.
2. Спортивный жанровый снимок.
3. Свадебный жанровый снимок.
4. Жанровый снимок как иллюстрация к газетной статье.

Литература: Антология советской фотографии (1917-1940)

Антология Советской фотографии (1941-1954

)

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 фотографических произведений т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой 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 относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов. Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы на эти вопросы составляют творческий ЗАМЫСЕЛ произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» - идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Для фотохудожника крайне важно обладать способностью видеть, т.е. замечать в обыденной, повседневной жизни интересные моменты, объекты, ситуации, знаки, способные дать толчок творческой мысли. С целью развития этой способности целесообразно вести творческий дневник, в котором записывать замыслы будущих произведений, наблюдения, зарисовки и т.п.

Как правило те произведения получают наиболее интересными, создание которых было продумано автором до мелочей. Помните, что фотография рождается в голове фотографа задолго до того, как вы нажмете на кнопку затвора

При выборе темы будущего произведения необходимо помнить, что тема должна отвечать следующим параметрам: оригинальностью, новизной, значимостью и (что особенно важно для любого визуального произведения) изобразительными возможностями.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть старый проверенный рецепт, При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения которые первыми приходят в голову. Как правило это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создание произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки и запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Иногда очень полезным бывает нарисовать схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов.

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией из разных точек съемки.

И последний важный момент. Очень большую роль в процессе создания авторского произведения в области фотоискусства является его оформление. Это неотъемлемая часть творческого процесса. Оформление является продолжением вашего замысла. Кроме того, от цвет паспарту, его размера, накатки на пенокартон или оформления в раму зависит сила впечатления от работы.

7.2 Вопросы к семинарам:

Тема 1 . Фотография как специфический вид изобразительного искусства.

Вопросы к семинару 1. Фотография среди других искусств

2. Виды фотографии, ее полифункциональность.
3. Документальное и постановочное качество фотографии.
4. Фотография – как техногенное искусство.
5. Картинная плоскость как основа фотопроизведения.

Литература: Головня А., Дыко Л. Фотокомпозиция. М., 1982.

Тема 2. Композиция в фотографии.

Вопросы к семинару: 1. Композиция в живописи как предтеча фотокомпозиции.

2. Специфика композиционного построения фотокадра.
3. Особенности фотокомпозиции (на примере творчества известных мастеров).

Литература : Джон Хеджкоу. Энциклопедия. Росмэн_Издат, 2004.

Тема 3 Практика композиционных построений.

- Вопросы к семинару: 1. Объективный характер композиционных законов.
2. Общие и частные законы композиции.
3. Применение закона контраста.
4. Передача пространства и движения в статичной картинной плоскости.
5. Идеальный замысел – основа композиционных построений.

Литература: Марк Гейлер Основы композиции и художественной фотосъемки. НТ Пресс, 2005.

Тема 4 Особые приемы построения снимка.

Вопросы к семинару: 1. Выбор точки съемки.

2. Выбор крупности плана.
3. А Родченко – основоположник ракурсной съемки.

Литература: Волков_Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968

Тема 5 Иерархия объектов съемки.

Вопросы к семинару: 1. Способы организации зрительского внимания в кадре.

2. Главный объект и способы его акцентирования.
3. Роль деталей и объектов второго плана в создании фотографического образа.

Литература: Панфилов Н. Введение в художественную фотографию.

Тема 6 Световое решение снимка.

Вопросы к семинару: 1. Физическая сущность явления «свет».

2. Виды источников света.
3. Характер освещения на натуре и в павильоне.
4. Специальные световые эффекты.
5. Импульсные источники света и их использование.

Литература: Бэри Хаггинс Цифровая фотография. Творческие приемы работы со светом. Омега, 2006.

Тема 7 Тональное решение снимка.

Вопросы к семинару: 1. Тональный рисунок – основа тонального построения.

2. Виды колорита в фотографии.
3. Особенности тонального решения в цифровой фотографии.

Литература: Головня А. Дыко Л. Фотокомпозиция М., 1982.

Тема 8. Линейное решение кадра. Вопросы к семинару: 1. Способы передачи пространства в фотографии.

2. Факторы, определяющие линейное решение снимка.
3. Виды линейной структуры кадра.
4. Диагональное построение кадра.
5. Ритмическая организация материала.

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник, Минск, 1992.

Тема 9. Закон типизации.

Вопросы к семинару:

1. Понятие «тип», «типичное» в культуре.
2. Пространство и время в фотоснимке.
3. Специфика типизации в постановочной фотографии.
4. «Решающий» и «нерешающий» момент съемки.

Литература: Вартанов А. Фотография. Документ и образ. М., 1985.

Тема 10. Художественная фотография.

Вопросы к семинару:

1. Фотография как вид искусства.
2. Жанры художественной фотографии и их специфические особенности.
3. Мастера современного фотоискусства (анализ творчества)

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник. Минск, 1992.

Тема 11 Фотографический пейзаж.

- Вопросы к семинару: 1. Пейзажная фотография как специфический вид фототворчества.
2. Виды и подвиды пейзажной фотографии.
3. Человек без человека – особенности психологического пейзажа.
4. Творчество наиболее известных фотопейзажистов.
5. Техника и технология пейзажной фотографии.

Литература: Техника пейзажной фотографии. М., Мир, 1987.

Тема 12 Фотографический натюрморт.

- Вопросы к семинару: 1. Специфика и области использования фотонатюрморта.
2. Рекламный натюрморт.
3. Комбинированный натюрморт.
4. Творческий прием « человек без человека» в натюрморте.

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник. Минск, 1992.

Тема 13. Фотографический портрет.

- Вопросы к семинару: 1. Портрет как жанр изобразительного искусства.
2. История становления отечественного фотопортрета.
3. История становления зарубежного фотопортрета.
4. Виды фотопортрета и их функциональные особенности.
5. Техника портретной съемки.

Литература: Волков-Ланит Л. Искусство фотопортрета. М., 1966

Тема 14. Жанровая фотография

Вопросы к семинару:

1. Рождение и развитие жанровой фотографии.
2. Функциональные особенности жанровой фотографии.
3. Соотношение постановочного и репортажного способов съемки в жанровой фотографии.
4. Техника и технология жанровой съемки.

Литература: Дж.Хеджкоу Фотография, Новый взгляд. Арт-Родник, 2006.

7.3 Примерные вопросы для промежуточного контроля

и выявления остаточных знаний по курсу

1. Анализ сюжетно-композиционного построения фотоснимком известных мастеров фотографии
2. Техника фотограмм и коллажа;
3. Техника ракурсной фотосъемки;
4. Сюжетный и композиционный центр в жанровой фотографии;
5. Светотеневое и светотональное решение фотоизображения;
6. Техника эффектного освещения;
7. Виды контраста;
8. Передача пространства на фотоснимке
9. Способы создания динамики в кадре;

10. Уравновешенная и неуравновешенная композиция;
11. Пейзажная фотография;
12. Фотонатюрморт;
13. Жанровая фотография;
14. Техника фотопортрета.

7.4. Примерные вопросы к зачетам и экзаменам: Экзамен 2-го семестра

1. Фотография как культурный феномен.
2. Виды и жанры фотографии
3. Функции фотографии в современном мире.
4. Понятие «композиция» и ее роль в различных искусствах.
5. Взаимовлияние изобразительного искусства и фотографии.
6. Композиция в фотографии.
7. Основные законы, приемы и средства фотокомпозиции.
8. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.
9. Выразительные средства фотоискусства.
10. Закон контрастов и его применение в фотографии.
11. Понятие «ритм» в фотографии.
12. Замкнутая и разомкнутая композиция
13. Симметрия и равновесие в фотографии.
14. Иерархия объектов съемки.
15. Способы организации зрительского внимания в кадре.
16. Способы передачи пространства в кадре.
17. Линейная структура кадра.
18. Тональное решение снимка.
19. Цвет как выразительное средство фотографии.
20. Способы передачи движения в фотографии.
21. Выбор точки съемки как композиционный прием.
22. Ракурс и его изобразительные возможности.
23. Методы определения границ кадра.
24. Способы акцентирования внимания на главном объекте.
25. Физическая природа и свойства света.
26. Техническая и изобразительная задача освещения.
27. Основные элементы светового рисунка и их роль в фотографии.
28. Понятие «эффект освещения».
29. Виды освещения на натуре и в павильоне.
30. Основные схемы света.

Зачет 3-го семестра

1. Виды тонального решения снимка.
2. Факторы, характеризующие тональность фотоснимка.
3. Контраст и пропорции различных тонов в кадре.
4. Световой рисунок и тональность снимка.
5. Возможности тонального решения снимка и технические параметры фотоматериалов.
6. Светлая тональность – эстетические и технические характеристики
7. Темная тональность.
8. Линейная структура кадра.
9. Диагональное построение кадра и его эстетические возможности.
10. Закономерности творческого процесса в науке и искусстве.
11. Закон контрастов и его применение в фотографии.
12. Виды контраста.
13. Видимое и фотографическое пространство.
14. Линейная перспектива, ее объективный характер.
15. Тональная перспектива и методы ее достижения.

Зачет 5-го семестра

1. Тип и типичность как эстетические категории.
2. Композиция как пространственно-временная структура произведения.
3. Пространство и время на фотоснимке.
4. Момент съемки и его значения для воплощения творческого замысла.
5. Способы передачи движения в фотографии.
6. Понятие «динамики» в фотографии.
7. Основы зрительного восприятия изображения
8. Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка.
9. Фотография как предтеча новых техногенных искусств.
10. Фотография как вид изобразительного искусства.

Экзамен 6-го семестра

1. История становления пейзажа как жанра изобразительного искусства.
2. Специфика фотопейзажа.
3. Соотношение документальности и художественности в фотопейзаже.
4. Пионеры пейзажной фотографии.
5. Творчество русских фотопейзажистов.
6. Пикториальная фотография как разновидность фотографического стиля.
7. Различные художественные течения в пейзажной фотографии.
8. Особенности съемки пейзажа в различные времена года.
9. Особенности съемки пейзажа в разное время суток.
10. Виды пейзажной фотографии.
11. Репрезентативная фотография.

12. Влияние географических особенностей местности на художественный строй пейзажа.
 13. Способы выделения главных элементов в пейзаже.
 14. Особые приемы фотосъемки в пейзажной фотографии.
 15. Особенности фотосъемки сельского и городского пейзажа.
 16. Съемка архитектуры.
 17. Природные явления в пейзаже.
 18. Цветообразующие элементы в пейзаже.
 19. Синтез пейзажа и других жанров художественной фотографии.
 20. Сферы использования и функции фотографического пейзажа.
- Примечание: Вторым вопросом в экзаменационных билетах данного экзамена является защита творческих заданий.**

Зачет 7-го семестра

1. натюрморт как жанр изобразительного искусства.
2. Виды натюрмортов.
3. Становление и развитие фотографического натюрморта.
4. Творческий прием «человек без человека».
5. Функции натюрморта и его использование.
6. Схемы освещения натюрморта.
7. Особенности съемки прозрачных и бликующих объектов.
8. Техника съемки натюрморта.
9. Оптика и приспособления для съемки натюрморта.
10. Способы передачи формы, фактуры, цвета предметов.
11. Фотографирование натюрморта в естественной среде.

Экзамен 9-го семестра

1. Портрет как жанр фотографического искусства.
2. Специфические особенности фотографического портрета.
3. Основные этапы развития портретной фотографии.
4. Виды фотографического портрета.
5. Выявление индивидуального и типического в облике портретируемого.
6. Значение позы, жеста, движения модели.
7. Сеанс съемки.
8. Возможности грима и его использование.
9. Особенности съемки автопортрета.
10. Основные схемы освещения при портретной съемке.
11. Особенности съемки группового портрета.
12. Съемка портрета при естественном освещении.
13. Роль фона в портретной фотографии.
14. Синтез портрета и пейзажа.
15. Тенденции современной портретной фотографии.

Примечание: вторым вопросом в экзаменационных билетах является защита творческих работ.

7.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 2 баллов
Рубежный контроль – 20 баллов
Премиальные - 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

1. Бюссель М. Сто путей к совершенству. Арт-Родник, 2004
2. Клейтернт М. Портретная фотография. М., Эксмо, 2005
3. Димитров Д. Теория и практика фотографирования. София, 2004.
4. Артемов .А. Фотомастерство. Курс лекций. МГИК, 1989.
5. Дэйм Т. Основы фотографии. М., Искусство, 1996.
6. Шеклин А.В. Фотографический калейдоскоп М., Химия, 1990.
7. Фотография. Энциклопедический справочник. Минск, Белорусская энциклопедия, 1992
8. Хеджкоу Дж. Фотография. Энциклопедия. Росмэн-Издат, 2004.

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р . искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Головня А.С., Дыко Л.П. Фотокомпозиция. М., 1962
3. Морозов С.А. Творческая фотография. М., Искусство, 1985.
4. Волков-Ланнит. Искусство фотопортрета. М., 1966
5. Иванов-Аллилуев С. Фотоъемка пейзажа. М., 1971
6. Морозов С. Фотография среди искусств, М., 1971
7. Морли Д. Фотосъемка движения. М., 1982.
8. Волков-Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968.
9. Основы фотографии. М., Арт-родник, 2008
10. Портрет. Лучшие фотографы мира. М., Арт-родник, 2008
11. Ли Фрост Современная фотография.. Арт-Родник, 2003.
12. Хеджкой Дж. Новое руководство по фотографии. АСТ, 2005.
13. Бэрри Хаггинс. Цифровая фотография. Творческие приемы работы со светом. М., Омега, 2005г.
14. Марк Глейгорн Портретная фотография. Эксмо, 2006
15. Марк Гейлер Основы композиции и художественная фотосъемка. М., Пресс, 2005

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, описывающие технические характеристики фотоаппаратуры, осветительного оборудования и вспомогательных аксессуаров, сайты Международных фотофорумов, музеев, выставочных залов и т.п.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (фотоаппараты, персональные компьютеры, сканеры, фотопринтеры, вспомогательное фотографическое оборудование и принадлежности, видеопроектор, доска, оборудованная фотолаборатория и съемочный павильон

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

Автор: Бельская С.А. - профессор кафедры фотомастерства

Рецензент(ы) Каламкаров М.Р., Жовинский А.Н.

Документ одобрен на заседании __ кафедры

фотомастерства _____

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол № _____.

