

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ИСКУССТВА ФОТОГРАФИИ»

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль – Теория и история визуальных искусств

Учебный план – 2024 года

Луганск – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработал: В. В. Шатилов, кандидат философских наук, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского).

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы искусства фотографии» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата), и адресована студентам I курса (II семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Основы атрибуции и экспертизы», «Основы композиции», «История кино-, телеискусства», «Современное искусство», «Основы журналистики».

«Основы искусства фотографии» — это дисциплина, направленная на формирование операторского мышления и освоение базовых навыков и инструментов работы фотографа. Она знакомит с развитием фотографии как вида изобразительного искусства, обучает теоретическим и практическим аспектам художественной фотографии и фотофиксации. Основной акцент делается на развитие творческих способностей студентов, навыков композиции, освещения и технического исполнения снимков. Дисциплина также способствует пониманию технологий и процессов, лежащих в основе фотографического искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме просмотра и анализа работ, итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: практические занятия – 40 ч., самостоятельная работа – 32 ч.

ЗФО: практические занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 66 ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: сформировать основы операторского мышления, помочь освоить основные практические навыки, инструменты и технологию работы фотографа (фотофиксатора).

Задачи изучения дисциплины:

- получить базовые представления о развитии фотографии как одного из видов изобразительного искусства;
- получить теоретические и практические знания в области художественной фотографии и фотофиксации;
- выявить и развить творческие способности и навыки студента;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Основы искусства фотографии» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата), и адресована студентам I курса (II семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Основы атрибуции и экспертизы», «Основы композиции», «История кино-, телеискусства», «Современное искусство», «Основы журналистики».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ПК-4.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы:
ПК-4	Способен вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития фотографии как искусства, ключевые направления, стили и течения, значимых фотографов и их работы; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять правила композиции и техники съемки для создания выразительных и эстетически привлекательных изображений; – фотографировать произведения искусства, учитывая особенности их материала, текстуры и объема; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками съемки в различных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж и т.д.).

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	п	ср	к		л	п	ср	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II семестр										
Тема 1. Фотография-светопись. История фотографии.	7	-	4	3	-	7	-	2	5	-
Тема 2. Изобразительные средства фотографии.	5	-	2	3	-	5	-	-	5	-
Тема 3. Композиция. Перспектива. Ритм. Авторские решения.	9	-	6	3	-	9	-	-	9	-
Тема 4. Виды фотоаппаратов. Разновидность объективов.	5	-	2	3	-	5	-	-	5	-
Тема 5. Выдержка. Диафрагма. Экспозиция. Баланс белого. Светочувствительность.	7	-	4	3	-	7	-	-	7	-
Тема 6. Жанры в фотографии. Фотожурналистика. Уличная фотография.	7	-	4	3	-	7	-	-	7	-
Тема 7. Студийная фотография. Виды света. Световые схемы.	7	-	4	3	-	7	-	2	5	-
Тема 8. Студийное оборудование. Экспонетр и экспозиционные измерения.	7	-	4	3	-	7	-	-	7	-
Тема 9. Обработка цифрового изображения. Работа в программе Photoshop. RAW-конвертер.	11	-	6	5	-	11	-	-	11	-
Тема 10. Основы фотофиксации произведений искусства.	7	-	4	3	-	7	-	2	5	-
ВСЕГО часов в семестре/дисциплине:	72	-	40	32	-	72	-	6	66	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Лекции не предусмотрены учебным планом

6.2. Практические занятия

Тема 1. Фотография-светопись. История фотографии; современные тенденции развития фотографии, классики мировой фотографии.

1. Теоретическая часть.

История фотографии охватывает ключевые этапы и технологии, которые привели к современному состоянию этого искусства. Изучение начинается с камеры-обскуры, примитивного устройства, использовавшегося для проецирования изображений. Затем переходят к гелиографии, одной из первых методов фиксирования изображений на фоточувствительном материале. Дагерротипия представляет собой первую коммерчески успешную фотографическую технику, созданную Луи-Дагером, которая дала толчок к развитию коммерческой фотографии. Калотипия, изобретенная Уильямом Генри Фоксом Тальботом, позволила создавать негативы и тиражировать фотографии. Диапозитив или слайд, впервые примененный в процессе коллодионной фотографии, также сыграл значительную роль в истории фотографии. Современные тенденции охватывают разнообразие жанров и техник, в том числе цифровую фотографию и новые методы постобработки. Важное внимание уделяется работам классиков мировой фотографии, таких как Ансель Адамс, Дороти Ланж и Хельмут Ньютон, которые оказали значительное влияние на развитие фотографического искусства.

2. Практическая часть.

С помощью камеры смартфона, встроенных фильтров и графических редакторов сделать снимок похожий на первые фотоэксперименты.

Тема 2. Изобразительные средства фотографии.

1. Теоретическая часть.

Изобразительные средства фотографии включают использование различных планов для создания выразительных изображений. Общий план помогает показать сцены в широком контексте, охватывая большую часть пространства. Средний план фокусируется на человеке или объекте, позволяя более детально рассмотреть их особенности и контекст. Крупный план сосредоточен на мелких деталях и текстурах, подчеркивая важные элементы. Деталь выделяется для акцентирования внимания на определенных характеристиках объекта или сцены. Кадрирование определяет, какие элементы будут включены в кадр, а какие будут исключены, что позволяет управлять вниманием зрителя. Ракурс и точка съемки играют ключевую роль в формировании визуального восприятия, определяя перспективу и угол зрения, который может значительно изменить восприятие объекта. Немаловажным является и светотеневой рисунок.

2. Практическая часть.

Сделать несколько снимков одного предмета, используя различные ракурсы и способы освещения.

Тема 3. Композиция. Перспектива. Ритм. Авторские решения.

1. Теоретическая часть.

Композиция фотографии включает различные принципы, которые помогают создавать гармоничные и привлекательные изображения. Золотое сечение представляет собой метод деления кадра на пропорции, которые визуально приятны и гармоничны. Правило третей делит изображение на девять равных частей с помощью двух вертикальных и двух

горизонтальных линий, что помогает расположить важные элементы в ключевых точках. Диагональное золотое сечение использует диагонали для создания более динамичных и интересных композиций. Правило диагоналей помогает направить взгляд зрителя по диагональным линиям, создавая движение в кадре. Композиционный центр фокусирует внимание на главном объекте, а равновесие в композиции помогает создать гармоничное изображение, избегая визуальных дисбалансов.

2. Практическая часть.

Сделать несколько снимков, используя несколько способов построения композиции:

- ритмическая композиция;
- композиция по правилу третей;
- композиция по диагонали;
- центрическая композиция.

Тема 4. Виды фотоаппаратов.

1. Теоретическая часть.

Разновидности объективов играют ключевую роль в фотографии, включая фиксы (объективы с фиксированным фокусным расстоянием) и зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием). Фокусное расстояние определяет угол обзора и масштаб изображения. Телевики (длиннофокусные объективы), рыбий глаз (широкоугольные объективы с эффектом искажения) и макрообъективы (для съемки мелких деталей) обладают уникальными характеристиками. Светосила объективов влияет на способность собирать свет и создавать размытости фона (боке), а глубина резкости позволяет фокусировать внимание на определенных участках изображения.

2. Практическая часть.

- сделать несколько снимков, используя различные фокусные расстояния;
- произвести макросъемку;
- сделать несколько снимков с разной глубиной резкости;

Тема 5. Настройки фотоаппарата.

1. Теоретическая часть.

Выдержка определяет время, в течение которого свет попадает на сенсор камеры, влияя на четкость изображения. Диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, и влияет на экспозицию и глубину резкости. Светочувствительность (ИСО) влияет на способность сенсора реагировать на свет, что может помочь в условиях низкой освещенности. Баланс белого корректирует цветовую температуру изображения, чтобы белые объекты выглядели белыми. Динамический диапазон матрицы фотоаппарата описывает способность камеры одинаково хорошо захватывать детали в светлых и темных участках изображения.

2. Практическая часть.

- сделать несколько снимков в сильно освещённом помещении, выявить, какие настройки для этого требуется использовать;
- сделать несколько снимков в слабо освещённом помещении, выявить, какие настройки для этого требуется использовать;

Тема 6. Жанры в фотографии. Фотожурналистика. Уличная фотография.

1. Теоретическая часть.

Основные жанры фотографии: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровое фото и т.д. Фотожурналистика также имеет собственные поджанры: фоторепортаж (рассказывающий историю через серию изображений), фотокорреспонденция (фотографии для новостных публикаций), фотоиллюстрация (фотографии, дополняющие текст в журналах и книгах),

фотозарисовка (спонтанные или стилизованные снимки), фотоотчет (документирующий события и процессы), фотоочерк (фотографии, раскрывающие темы и идеи), фотоколлаж (составленный из нескольких изображений) и фотомонтаж (составление нового изображения из частей других фотографий). Фотожурналистика и уличная фотография часто пересекаются в своем стремлении документировать реальность и человеческие эмоции в естественных условиях.

2. Практическая часть.

- произвести репортажную съёмку какого-либо культурного мероприятия города.

Тема 7. Студийная фотография.

1. Теоретическая часть.

Студийная фотография требует знания различных видов света, таких как рисующий свет (освещает главный объект), заполняющий свет (смягчает тени), контровой свет (создает контуры и глубину), фоновый свет (подсвечивает фон) и моделирующий свет (определяет объем и текстуру объекта). Световые схемы помогают расставить источники света таким образом, чтобы создать желаемую атмосферу и подчеркнуть характеристики объекта.

2. Практическая часть.

- произвести портретную съёмку (с постоянным источником света) используя различное кадрирование и световые схемы.

Тема 8. Студийное оборудование.

Теоретическая часть.

Студийное оборудование включает в себя софтбоксы (для мягкого рассеянного света), зонты (для отраженного света), рефлекторы (для направленного света), тубусы и насадки (для создания специальных эффектов). Синхронизатор позволяет синхронизировать вспышки с моментом съемки, а экспонометр используется для точного измерения освещенности и настройки экспозиции. Экспозиционные измерения помогают правильно настроить все параметры для достижения оптимального результата.

2. Практическая часть.

- произвести портретную съёмку (со вспышкой) используя различное кадрирование и световые схемы.

Тема 9. Обработка цифрового изображения. Работа в программе Photoshop.

Теоретическая часть.

Обработка цифрового изображения включает в себя несколько ключевых этапов, таких как установление размера фотографий для публикации или печати, коррекция экспозиции и цветов для достижения естественного вида, работа со слоями для возможности редактирования отдельных элементов изображения, методы ретуширования кожи для устранения дефектов и улучшения внешнего вида, и увеличение резкости изображения для более четкого и детализированного результата. Также важно использовать RAW-конвертер для обработки изображений в формате RAW, что позволяет сохранить максимальное количество данных и проводить более точную коррекцию.

2. Практическая часть.

- используя графические редакторы, обработать в 3 вариантах одну из серий фото, сделанных на 7 или 8 практическом занятии.

Тема 10. Основы фотофиксации произведений искусства.

Теоретическая часть.

Тема посвящена изучению и практическому освоению методов и техник профессиональной съемки художественных произведений. Студенты научатся фиксировать картины, скульптуры, инсталляции и другие объекты искусства для целей

документирования, архивации и презентации. Особое внимание уделяется техническим аспектам съемки, освещению, композиции, а также постобработке изображений.

2. Практическая часть.

- произвести фотофиксацию живописного произведения и произведения малой пластики.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы искусства фотографии» обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям, а также углубленное изучение теоретических основ и практических аспектов применения живописных материалов. Основными формами самостоятельной работы являются изучение рекомендованной литературы, составление конспектов, выполнение аналитических заданий и подготовка к семинарским занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку рекомендованной литературы по дисциплине;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме, связанной с техникой и технологией живописных материалов;
- составление конспектов по темам самостоятельного изучения, отражающих основные аспекты техники, технологии и применения живописных материалов;
- подготовка к семинарским занятиям;
- изучение материалов, вынесенных на самостоятельную проработку, с целью углубления знаний по конкретным темам курса;
- подготовка к зачёту через систематизацию полученных знаний и их практическое применение.

7.1. Задания для самостоятельной работы

(для теоретической подготовки к практическим занятиям)

Тема 1. Фотография-светопись. История фотографии; современные тенденции развития фотографии, классики мировой фотографии.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - История фотографии.
 - Камера-обскура.
 - Гелиография.
 - Дагерротипия.
 - Калотипия.
 - Дипозитив.

Термины: камера-обскура, кадр, кадрик, план, пленка.

Тема 2. Изобразительные средства фотографии.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Общий план.
 - Средний план.
 - Крупный план.
 - Деталь.
 - Кадрирование.
 - Ракурс; точка съемки.

Термины: передний/первый план, задний план, длинный кадр, дальний план, общий план, крупный план/американский план, средний план, средний/второй план, кадровая частота/частота кадров, деталь.

Тема 3. Композиция. Перспектива. Ритм. Авторские решения.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Золотое сечение.
 - Правило третей.
 - Диагональное золотое сечение.
 - Правило диагоналей.
 - Композиционный центр.
 - Равновесие.

Термины: композиция кадра, соотношение сторон экрана, правило 180, экспозиция, двойная экспозиция (многократная экспозиция), панорамирование, линейная перспектива, обратная перспектива, глубина кадра, глубина резкости/глубина резко изображенного пространства, мизансцена, глубинная мизансцена/«глубинка», мизанкадр, субъективная камера, внутрикадровый монтаж.

Тема 4. Виды фотоаппаратов.

1. Разновидность объективов.
2. Фиксы и зумы.
 - Фокусное расстояние.
 - Телевики.
 - Рыбий глаз.
 - Макрообъективы.
 - Светосила.

Термины: объектив, нормальный объектив, фокусное расстояние, широкоугольный объектив/короткофокусный объектив, сверхширокоугольный объектив, бленда, видоискатель/визир, анаморфирование, обтюратор, светофильтр/съёмочный фильтр, рыбий глаз/Фишай, зональные линзы, каше, боке.

Тема 5. Настройки фотоаппарата.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Выдержка.
 - Диафрагма.
 - Экспозиция.
 - Светочувствительность (ISO).
 - Баланс белого.

Термины: оператор, операторский кран, операторская тележка, ручная камера/дрожащая камера, рельсы, наезд камеры, отъезд камеры, обратная съемка, рапид/ускоренная съемка, движение камеры, стедикам/подвесной штатив, хлопушка, трансфокатор/«зум», траекторная съемка, трансфокаторный наезд/«контра-зум», тревеллинг, цейтрафер/замедленная съемка.

Тема 6. Жанры в фотографии. Фотожурналистика. Уличная фотография.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Фоторепортаж.
 - Фотокорреспонденция.

- Фотоиллюстрация.
- Фотозарисовка.
- Фотоотчет.
- Фотоочерк.

Термины: ракурс, угол съемки, точка съемки, съемка с верхней точки, лягушачья перспектива/съемка с низкой точки, съемка с воздуха/с высоты птичьего полета, голландский угол/немецкий угол.

Тема 7. Студийная фотография.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Виды света:
 - Рисующий свет.
 - Заполняющий свет.
 - Контровой свет.
 - Фоновый свет.
 - Моделирующий свет.

Термины: передний/первый план, задний план, длинный кадр, дальний план, общий план, крупный план/американский план, средний план, средний/второй план, кадровая

Тема 8. Студийное оборудование.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Софтбоксы, зонты.
 - Рефлекторы.
 - Тубусы, насадки, синхронизатор.

Термины: объектив, нормальный объектив, фокусное расстояние, широкоугольный объектив/короткофокусный объектив, сверхширокоугольный объектив, бленда, видоискатель/визир, анаморфирование, обтюратор, светофильтр/съёмочный фильтр, рыбий глаз/Фишай, зональные линзы, каше.

Тема 9. Обработка цифрового изображения. Работа в программе Photoshop.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Установление размера фотографий; коррекция экспозиции и цветов, работа со слоями, методы ретуширования кожи, увеличение резкости изображения. RAW- конвертер.

Термины: передний/первый план, задний план, длинный кадр, дальний план, общий план, крупный план/американский план, средний план, средний/второй план, кадровая частота/частота кадров, частота кадров, деталь.

Тема 10. Основы фотофиксации произведений искусства.

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Законспектировать следующие темы/понятия:
 - Фотофиксация произведений искусства в музеях.
 - Фотофиксация для реставраторов.
 - Фотофиксация для каталогов.
 - Освещение при фотофиксации.
 - Технические аспекты съемки.
 - Постобработка изображений произведений искусства.

Термины: цветовая шкала, экспозиция, баланс белого, ракурс, кадрирование, глубина резкости, макросъемка, цветопередача, формат файла, разрешение.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Критерии оценки работы на практических занятиях

Для контроля успеваемости студентов на практических занятиях, посвящённых различным аспектам фотографии, разработаны оценочные средства, которые учитывают как теоретическую, так и практическую составляющие. Целью оценки является определение уровня освоения знаний и умений, а также выявление творческих и технических достижений студентов. Общие критерии оценки:

Теоретическая часть:

1. Проверка понимания ключевых исторических этапов и технологий фотографии, их роли в развитии искусства и их влияния на современные тенденции.
2. Анализ способности объяснять теоретические концепции (например, виды композиции, ракурсы, виды света) и их применения в практике.
3. Умение привести примеры классиков мировой фотографии и описать их вклад в искусство.

Практическая часть:

1. Оценка выполнения заданий, связанных с использованием различных техник фотографии, как теоретических, так и практических.
2. Проверка творческого подхода к выполнению заданий, в том числе использования различных ракурсов, световых схем, фокусных расстояний и методов композиции.
3. Оценка качества фотографий: композиция, резкость, экспозиция, правильное использование света, соответствие заданным условиям.

Тема 1. Фотография-светопись. История фотографии; современные тенденции развития фотографии, классики мировой фотографии.

Теоретическая часть: опрос на знание истории фотографии, ключевых технологий и классиков мировой фотографии (например, тест с открытыми вопросами или краткими эссе).

Практическая часть: оценка снимков на соответствие стилистике ранних фототехник, внимание к деталям и креативность.

Тема 2. Изобразительные средства фотографии

Теоретическая часть: устное обсуждение целесообразности использования различных планов, ракурсов и световых схем.

Практическая часть: анализ фотографий, сделанных студентом, с акцентом на выбор ракурса, управление освещением и выразительность кадра.

Тема 3. Композиция, перспектива, ритм

Теоретическая часть: опрос на знание правил композиции (золотое сечение, правило третей, диагональное построение и т. д.).

Практическая часть: проверка фотографий на наличие разнообразных композиций и правильное применение выбранных методов.

Тема 4. Виды фотоаппаратов

Теоретическая часть: письменное тестирование или анализ текстов, проверка понимания характеристик объективов и их применения.

Практическая часть: оценка снимков, сделанных с различными фокусными расстояниями, и макрофотографий.

Тема 5. Настройки фотоаппарата

Теоретическая часть: опрос на знание основных настроек (выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого).

Практическая часть: оценка снимков, сделанных в условиях разного освещения, с акцентом на правильность выбора настроек.

Тема 6. Жанры в фотографии

Теоретическая часть: анализ жанров фотографии через письменные задания или устные ответы.

Практическая часть: проверка репортажных снимков, их информативности, соответствия жанру и технического качества.

Тема 7. Студийная фотография

Теоретическая часть: обсуждение ключевых принципов студийного освещения.

Практическая часть: оценка портретных снимков с различным светом и кадрированием, соответствие заданным условиям.

Тема 8. Студийное оборудование

Теоретическая часть: опрос на знание функций оборудования (софтбоксы, рефлекторы, насадки и др.).

Практическая часть: проверка снимков, сделанных с использованием студийного оборудования, на соответствие техническим требованиям.

Тема 9. Обработка цифрового изображения

Теоретическая часть: проверка знания этапов обработки изображений, принципов работы с RAW-файлами и инструментами Photoshop.

Практическая часть: оценка результатов обработки серии фотографий по трём вариантам, включая творческую интерпретацию.

Тема 10. Основы фотофиксации произведений искусства

Теоретическая часть: опрос на знание правил и техники съемки произведений искусства.

Практическая часть: анализ фотографий произведений искусства на предмет технической точности (правильное освещение, ракурсы) и художественной выразительности.

8.2. Контрольная работа (ЗФО)

Контрольная работа по дисциплине «Основы искусства фотографии» выполняется только студентами заочной формы обучения. Она состоит из двух частей: теоретической и практической. Каждая из частей направлена на проверку усвоения теоретического материала и демонстрацию практических навыков, полученных в процессе изучения курса.

Теоретическая часть контрольной работы выполняется письменно и может быть представлена в двух вариантах: либо написана от руки, либо напечатана на компьютере. Если работа выполняется вручную, текст должен быть написан аккуратно и разборчивым почерком. В случае компьютерного набора объем работы не должен превышать 10–15 страниц. Для оформления текста необходимо использовать шрифт Times New Roman

размером 14 пунктов с межстрочным интервалом 1,5. Работа пишется на одной стороне стандартных листов формата А4. Поля должны соответствовать следующим размерам: верхнее и нижнее — по 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. Все страницы работы должны быть пронумерованы, при этом номера страниц размещаются в правом верхнем углу.

Практическая часть контрольной работы предполагает самостоятельное выполнение фотографических заданий, которые иллюстрируют применение теоретических знаний на практике. Результаты работы предоставляются в электронном формате (jpeg) и должны быть отправлены на кафедру заранее. Это можно сделать двумя способами: либо отправить архив фотографий в формате zip на электронную почту кафедры, либо предоставить их в виде архива на flash-носителе. Важно отметить, что практическая часть должна быть передана не позднее, чем за две недели до зачета.

Практическая часть должна демонстрировать выполнение заданий, соответствующих тематике курса. Например, это может быть съемка портрета, пейзажа, макрофотография или другие виды съемки, рассмотренные в процессе изучения дисциплины. При этом фотографии должны показывать понимание студентом принципов композиции, использования света и тени, работы с фокусом и других технических и художественных аспектов фотографии.

Контрольная работа оценивается комплексно, с учетом качества теоретической и практической частей. Теоретическая часть проверяет знание основ истории и теории фотографии, а также способность грамотно излагать материал в письменной форме. Практическая часть позволяет продемонстрировать навыки работы с камерой и умение применять теоретические знания в реальных условиях съемки. Таким образом, выполнение контрольной работы помогает студентам закрепить полученные знания и навыки, что является ключевой целью курса «Основы искусства фотографии».

Теоретическая часть

Вариант 1

1. История фотографии: основные этапы становления и развития.
2. Принципы композиции в фотографии: правило третей, золотое сечение.
3. Роль света и тени в фотографии: виды освещения и их характеристики.

Вариант 2

1. Камера: устройство и принцип работы. Основные элементы и их функции.
2. Жанры фотографии: портрет, пейзаж, репортаж и их особенности.
3. Обработка фотографий: роль постобработки и основные инструменты.

Вариант 3

1. Фокусное расстояние и глубина резкости: влияние на композицию снимка.
2. Основы экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO и их взаимодействие.
3. Основы цветовой теории: контраст, гармония и значение цветов в фотографии.

Вариант 4

1. Черно-белая фотография: особенности и применение в современном искусстве.
2. Природный и искусственный свет: их использование для создания художественных эффектов.
3. Портретная съемка: выбор ракурсов, использование света и композиция.

Вариант 5

1. История развития фототехники: от пленочных камер до цифровых технологий.
2. Эстетика и выразительность в фотографии: как фотография становится искусством.
3. Этические аспекты фотографии: работа с людьми и изображение реальности.

Вариант 6

1. Пейзажная фотография: подготовка, выбор времени и места съемки.
2. Макрофотография: техника, композиционные приемы, выбор оборудования.
3. Роль линий и перспективы в построении композиции кадра.

Вариант 7

1. Съемка в сложных условиях: особенности ночной и низкосветовой фотографии.
2. Роль фотографа как автора: как выразить индивидуальность через снимки.
3. Применение фильтров и аксессуаров: их влияние на итоговый результат.

Вариант 8

1. Репортажная фотография: техника, особенности и этика.
2. Значение деталей в кадре: как мелочи влияют на восприятие снимка.
3. Работа с движением: передача динамики в фотографии.

Вариант 9

1. Архитектурная фотография: работа с формой, объемом и перспективой.
2. Стилизация и фотоманипуляции: создание художественных образов.
3. Контраст в фотографии: световой, цветовой и текстурный.

Вариант 10

1. Основные этапы планирования фотопроекта: идея, подготовка, реализация.
2. Применение симметрии и асимметрии в кадре.
3. Роль эмоций в фотографии: как передать настроение через снимок.

Практическая часть

1. Серия фотографий на одну тему. Создайте серию из 5–7 фотографий, раскрывающих заданную тему (например, "Городские ритмы" или "Мир природы").
2. Экспозиция в действии. Выполните три фотографии одного объекта с разной экспозицией: переэкспонированный, недоэкспонированный и с правильной экспозицией.
3. Свет и тень. Снимите два кадра одного объекта: при естественном освещении и при искусственном освещении.
4. Портрет. Выполните портрет с акцентом на эмоции, используя естественный или искусственный свет.
5. Движение в кадре. Снимите объект в движении с использованием длинной выдержки.
6. Пейзаж. Сфотографируйте пейзаж, учитывая время суток и положение солнца.
7. Черно-белая фотография. Создайте серию из 3 черно-белых снимков с акцентом на текстуры и контрасты.
8. Макросъемка. Снимите мелкие детали (растение, предмет или текстуру), используя макросъемку.
9. Перспектива. Сделайте три фотографии одного объекта с разной перспективой (сверху, сбоку, снизу).
10. Творческая работа. Создайте авторскую фотографию, которая выражает ваше настроение или идею.

8.3. Вопросы к зачёту

1. Опишите основные этапы развития фотографии как искусства.
2. Как устроена современная камера? Перечислите основные элементы и их функции.
3. Объясните, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на изображение.
4. Что такое диафрагма и как она влияет на глубину резкости в фотографии?
5. Определите понятие экспозиции и объясните, как взаимосвязаны выдержка, диафрагма и ISO.
6. Какие виды объективов существуют? В чем их различия и для каких задач они подходят?
7. Раскройте понятие композиции в фотографии. Что такое правило третей?
8. Что такое «золотое сечение» и как оно применяется в фотографии?
9. Как свет влияет на фотографию? Перечислите основные виды освещения.
10. Объясните разницу между мягким и жестким светом и их применение в съемке.
11. Как использовать линии и перспективу для создания выразительной композиции?
12. Что такое цветовой контраст, и как он влияет на восприятие фотографии?
13. Опишите основные жанры фотографии: пейзаж, портрет, репортаж и их особенности.
14. В чем особенности портретной съемки? Как свет и поза влияют на результат?
15. Что такое макрофотография? Какие устройства и приемы используются в этом жанре?
16. Как снимать пейзажи? Укажите, какие факторы важно учитывать.
17. Объясните принципы черно-белой фотографии. Какие аспекты съемки становятся важнее?
18. Что такое HDR-фотография и как она создается?
19. Как правильно снимать в условиях недостаточного освещения?
20. Какие технические приемы применяются для съемки движения в кадре?
21. Что такое баланс белого и как он влияет на фотографию?
22. Как использовать симметрию и асимметрию в кадре?
23. Объясните понятие «искажение перспективы» и как его избежать.
24. Как фильтры влияют на качество и художественный стиль фотографии?
25. Что такое боке и как его можно добиться?
26. Расскажите об этических аспектах фотографии, связанных с изображением людей.
27. Как правильно планировать фотопроект? Какие этапы включает подготовка?
28. Что такое динамический диапазон камеры? Как он влияет на качество изображения?
29. Опишите разницу между природным и искусственным освещением в съемке.
30. Что важно учитывать при съемке архитектурных объектов?
31. Какие инструменты и приемы используются для постобработки фотографий?
32. Расскажите о репортажной фотографии. Какие требования предъявляются к этому жанру?
33. Какие факторы нужно учитывать при выборе техники и настроек для ночной съемки?
34. Что такое авторский стиль в фотографии? Как его можно развивать?
35. Как использовать детали для создания выразительных и запоминающихся фотографий?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на практическом занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики практической работы
Отлично (5)	<p>Теоретические знания: студент активно участвует в дискуссиях, демонстрирует глубокое понимание темы, уверенно отвечает на вопросы, приводит примеры и анализирует информацию. Аргументы логичны, точны и обоснованы, студент способен применить знания на практике.</p> <p>Практическая часть: все задания выполнены в полном объеме с высоким уровнем технического и художественного качества. Фотографии соответствуют требованиям задания, продемонстрированы понимание принципов композиции, использование света и тени, работа с ракурсами и другими изобразительными средствами. Работы выделяются творческим подходом, оригинальностью и вниманием к деталям.</p> <p>Обработка (если требуется): выполнена на высоком уровне, изображения корректно отредактированы в соответствии с задачами, не имеют явных технических или эстетических недостатков.</p>
Хорошо (4)	<p>Теоретические знания: студент участвует в обсуждениях и отвечает на вопросы с пониманием темы, но его ответы могут быть менее глубокими или иметь незначительные пробелы в деталях. Примеры и аргументы приводятся, но анализ менее развернутый.</p> <p>Практическая часть: задания выполнены в полном объеме и демонстрируют хорошее техническое качество. Однако работы могут содержать мелкие недочеты (например, менее выразительная композиция, неидеальное освещение или ракурс). Творческий подход виден, но не всегда доведен до конца.</p> <p>Обработка (если требуется): выполнена корректно, но может</p>

	<p>быть недостаточно точной (например, слегка искажены цвета или применены незначительно избыточные эффекты).</p>
<p>Удовлетворительно (3)</p>	<p>Теоретические знания: студент отвечает на вопросы с трудом, демонстрирует общее понимание темы, но его знания поверхностны. Участие в обсуждениях пассивное, аргументы слабые, примеры отсутствуют или неудачны.</p> <p>Практическая часть: задания выполнены, но качество работы минимально допустимое. Фотографии могут иметь явные технические недостатки (например, неправильная экспозиция, неудачное освещение или слабая композиция). Результат соответствует заданиям лишь формально, без творческого подхода.</p> <p>Обработка (если требуется): выполнена на базовом уровне с заметными ошибками (например, некорректная цветокоррекция, лишние эффекты или недостаточная четкость изображения).</p>
<p>Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Теоретические знания: студент не проявляет активности в обсуждениях и не может дать удовлетворительных ответов на вопросы, демонстрирует отсутствие понимания темы.</p> <p>Практическая часть: задания выполнены не полностью, некачественно или не выполнены вовсе. Фотографии содержат грубые ошибки, не соответствуют заданной теме или требованиям, демонстрируют отсутствие базовых навыков.</p> <p>Обработка (если требуется): отсутствует или выполнена с грубыми нарушениями (например, сильное искажение изображения, отсутствие четкости или грубая ретушь).</p>

10.2. Описание шкалы оценивания контрольной работы (ЗФО)

Оценка по номинальной шкале	Характеристики практической работы
<p style="text-align: center;">Отлично (5)</p>	<p>Теоретическая часть выполнена полностью, логично и грамотно, раскрыты все поставленные вопросы. Ответы демонстрируют глубокое понимание материала, использование примеров, а также самостоятельный подход к изложению информации.</p> <p>Работа соответствует всем требованиям к оформлению: соблюдены указанные шрифты, поля, межстрочный интервал, нумерация страниц и объем текста.</p> <p>Практическая часть выполнена с высоким уровнем технического и художественного мастерства. Фотографии продемонстрировали понимание принципов композиции, грамотное использование света, теней и цвета. Работы полностью соответствуют тематике заданий и демонстрируют творческий подход.</p>
<p style="text-align: center;">Хорошо (4)</p>	<p>Теоретическая часть выполнена в полном объеме и отвечает на все вопросы, однако в изложении могут быть небольшие логические или стилистические недочеты. Работа демонстрирует хорошее знание материала, но меньше примеров или самостоятельного анализа.</p> <p>Оформление работы соответствует большинству требований, но могут быть мелкие отклонения (например, незначительные ошибки в форматировании или нумерации страниц).</p> <p>Практическая часть выполнена качественно, но имеет небольшие технические недочеты (например, недостаточно точное использование света или композиции). Фотографии соответствуют тематике заданий, но могут не в полной мере раскрывать творческий потенциал автора.</p>
<p style="text-align: center;">Удовлетворительно (3)</p>	<p>Теоретическая часть выполнена не полностью или содержит значительные логические, фактические или стилистические ошибки. Ответы на вопросы даны в общих чертах, без анализа или примеров.</p> <p>Требования к оформлению работы соблюдены частично: текст может быть представлен в недостаточном объеме, содержать отклонения от формата, шрифта или других норм.</p> <p>Практическая часть выполнена на минимально допустимом уровне. Фотографии демонстрируют базовые навыки работы с камерой, но имеют явные технические или художественные ошибки, такие как некорректное использование света, композиции или резкости. Работы лишь частично соответствуют заданной тематике.</p>
<p style="text-align: center;">Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Теоретическая часть не выполнена или выполнена менее чем на половину. Ответы содержат множество ошибок, либо вопросы остались нераскрытыми.</p> <p>Оформление работы не соответствует требованиям: текст написан неразборчиво, объем слишком мал или работа не структурирована.</p> <p>Практическая часть либо не представлена, либо выполнена с грубыми нарушениями технических и художественных требований. Фотографии не соответствуют тематике заданий или демонстрируют отсутствие базовых знаний.</p>

10.3. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Зачтено	<p>Студентом в течение семестра выполнены все практические (ОФО) или контрольные работы (ЗФО) со средним баллом 4,5-5 баллов.</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все практические (ОФО) или контрольные работы (ЗФО) со средним баллом 3,5-4,4 балла.</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все практические (ОФО) или контрольные работы (ЗФО) со средним баллом 2,5-3,4 балла.</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
Не зачтено	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Беньямин, В. Краткая история фотографии / В. Беньямин ; [пер. с нем. С. Ромашко]. – М. : Ад Маргинем, 2022. – 144 с.
2. Воробей, П. С. В помощь фотолобителю. Практическое пособие / П. С. Воробей. Минск: Польша, 2000. – 318 с.
3. Гогман, Н. А. Фотографирование произведений искусства / Н. А. Чудновский. М. : Искусство, 2005. – 134 с.
4. Дыко, Л. П. Основы композиции в фотографии / Л. П. Дыко. – М. : ЁЁ Медиа, 2024. – 148 с.
5. Коттон, Ш. Фотография как современное искусство / Ш. Коттон ; [пер. с англ. А. Глебовская]. – М. : Ад Маргинем, 2020. – 288 с.
6. Смит, Й. Х. Главное в истории фотографии. Жанры, произведения, темы, техники / Й. Х. Смит; [пер. с англ. А. Агаповой]. – М. : МИФ, 2021. – 224 с.
7. Чудновский, И. Я. Фотография: рассказ для начинающих / И. Я. Чудновский. М. : Искусство, 2006. – 112 с.

Дополнительная литература

1. Бёрджер, Дж. Фотография и её предназначения / Дж. Бёрджер ; [пер. с англ. А.Асланян]. – М. : Ад Маргинем, 2024. – 216 с.
2. Келби, С. Пейзажная фотография / С. Келби ; [пер. с англ. В. Р. Гинзбург]. – М. : Диалектика, 2021. – 240 с.
3. Келби, С. Цифровая фотография. Том 1 / С. Келби ; [пер. с англ. В. Р. Гинзбург]. – М. : Вильямс, 2020. – 280 с.
4. Келби, С. Цифровая фотография. Том 2 / С. Келби ; [пер. с англ. С. Д. Панасюк]. – М. : Вильямс, 2010. – 240 с.
5. Маслова, А. Как приручить свет / А. Маслова. М. : Деал, 2022. – 232 с.
6. Маслова, А. Как приручить фотоаппарат / А. Маслова. – М. : Деал, 2020. – 176 с.
7. Фриман, М. Композиция в цифровой фотографии. Творческие приемы создания удачных фотоснимков / М. Фриман. – М. : Хорошая книга, 2014. – 192 с.
8. Фриман, М. Цифровая зеркальная фотокамера: Полное практическое руководство / М. : Фриман. М. : Хорошая книга, 2012. – 256 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.