

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

Кафедра искусства фотографии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ»

Уровень высшего образования – магистр
Направление подготовки – 50.04.02 Изящные искусства
Программа подготовки– Искусство фотографии
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06. 2017 г. № 560

Программу разработала И. И. Корнилова, преподаватель кафедры искусства фотографии

Рассмотрено на заседании кафедры искусства фотографии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Л.М. Филь

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Эстетика фотографии» входит часть, формируемую участниками образовательных отношений, дисциплин образовательного процесса и адресована студентам 1-2 курса (2-4 семестр) направления подготовки 50.04.02 – Изящные искусства, профиль «Искусство фотографии» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой искусства фотографии.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- практическая работа;
- тестирование
- итоговый контроль в форме зачета с оценкой, курсовой работы и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов, практические занятия – 164 часа, самостоятельная работа – 349 часов и контроль – 99 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель овладение практическими навыками по эстетика фотографии. Глубокое понимание философских и теоретических основ фотографии как вида искусства. Сформировать понятие о природе фотографии, овладеть эстетическими критериями, позволяющими раскрыть влияние фотографии на все виды изобразительного искусства и мышление человека, овладение эстетическими принципами создания фотографического произведения.

Задачи дисциплины:

- анализ ключевых концепций и теорий эстетики: Изучить классические и современные концепции красоты, гармонии, композиции, света, цвета, символизма, и их применение в фотографии.
- развитие критического мышления и аналитических навыков приобретение студентами опыта восприятия и оценки композиции;
- формирование собственного эстетического взгляда;
- изучение разных стилей и направлений в фотографии;
- повышение осознанности творческого процесса научиться гармонизации композиции пропорционированием цвета и тона;
- усвоить способы построения основных композиционных конструкций, структур и способов графического изображения;
- понять принципы образно-эмоционального воздействия формы и цветоритмической структуры композиции на зрителя;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика фотографии» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин. Данному курсу должно сопутствовать изучение такой дисциплины как «Художественная фотография». Является основой для изучения такой дисциплины как: «Фотокомпозиция».

Данные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретическую и практическую основу последующего изучения курса «Эстетика фотографии».

Изучение дисциплины «Эстетика фотографии» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Современные стили фотографии», «МПСД» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства: УК-1

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знать законы построения изображения на картинной плоскости; законы построения линейной и тональной перспективы в фотографии; принципы взаимоотношений и взаимосвязи объекта и фона в кадре; закон «золотого сечения» и его роль при построении фотоизображения. Уметь самостоятельно применять в практической деятельности композиционные законы; Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе её развития. Также нужно уметь планировать профессиональную деятельность в сфере научных исследований.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов Очная форма обучения				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	контроль
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Введение в эстетику фотографии (II семестр)					
Тема 1. Фотография как искусство.	74	4	10	52	8
Тема 2. Фотография в современном мире.	62	2	20	30	10
Тема 3. Специфика фотоискусства.	66	2	16	42	6
Тема 4. Визуальная сфера фотоискусства.	86	4	22	48	12
Всего по I разделу	288	12	68	172	36
Раздел 2. Фотографическое мышление (III семестр)					
Тема 5. Содержание и форма в произведениях фотоискусства.	60	4	18	28	10
Тема 6. Фотографическое мышление как эстетический феномен.	64	4	14	32	14
Тема 7. Социально-психологические аспекты фотографии.	56	4	16	24	12
Всего по II разделу	180	12	48	84	36
Раздел 3. Современные тенденции в эстетике фотографии (IV семестр)					
Тема 8. Концептуальная фотография.	34	2	8	18	6
Тема 9. Документальная фотография.	30	2	8	16	4
Тема 10. Уличная фотография.	34	2	8	20	4
Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге.	24	2	8	12	2
Тема 12. Фотография в музеях и галереях.	30	2	8	14	6
Тема 13. Фотография в онлайн-пространстве.	28	2	8	13	5
Всего по III разделу	180	12	48	93	27
ВСЕГО часов по дисциплине	648	36	164	349	99

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. Введение в эстетику фотографии (II СЕМЕСТР)

Тема 1. Фотография как искусство.

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.

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

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. 7 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

Тема 4. 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.

РАЗДЕЛ II. Фотографическое мышление (III СЕМЕСТР)

Тема 5. Содержание и форма в произведениях фотоискусства.

Объективность есть само существо фотографии. Ее вклад и одновременно ограничение. Содержание фотоискусства, идейно-поэтическая информация. Форма как один из основных изобразительных средств выражения художественного образа. Форма – система образных знаков. Критерии отбора в художественной и документально-репортажной фотографии. Идейно-эмоциональная, поэтическая выразительность объекта и оценка его пластической структуры. Документально-репортажной

фотографии. Единство формы и содержания в определении истоков творческого замысла.

Тема 6. Фотографическое мышление как эстетический феномен.

Появление предпосылок возникновения фотографического мышления как эстетического феномена. Определение фотографического мышления, выявление признаков (возможности познания мира и формирования фотографического способа мышления живописца по законам фотографии). Фотографическое мышление как способ мышления, отображающий действительность по законам, свойственным художественному мышлению. Отличительные черты фотографического мышления от художественного (первое строится на возможностях восприятия посредством специфической природы фотографии, имеющей объективную основу). Общие черты между художественным и фотографическим (мышление интерпретируется автором как более общее метафизическое понятие, тяготеющее к субъективной природе художника, и включает в себя весь воображаемый мир художника, подчиненный его настроению, желанию и т.д.). Фотография и восприятие человеком окружающего мира. Уникальная способность фотографии видеть то, что ускользает от человеческого внимания. «... у прохожего, случайно попавшего в объектив, – причудливая мина и что мадам Х. владеет секретом классических поз, утерянных в осколках античных статуй» (французский режиссер и теоретик кино Л. Деллюк)^{xiii}. Расширение возможностей восприятия посредством фотографии. «Наши современники все больше проявляют склонности воспринимать разного рода идеи глазами, через посредство изобразительных искусств...» (художник-передвижник И.Е. Репин)^{xiv}. Фотография – явление, изменившее эстетическое представление о мире, заменяющее субъективное представление более объективным знанием, – «воспитывает правильный взгляд, – как писал критик В. Стасов в конце прошлого века, – на вещи и оказывает помощь фантазии, начиная с детского возраста, потому что копиями верными заменит... изображения неверные и фантастические». Модернизм баухаузовского типа - «новое видение».

Тема 7. Социально-психологические аспекты фотографии.

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 (остаётся 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.

РАЗДЕЛ III. Современные тенденции в эстетике фотографии (IV СЕМЕСТР)

Тема 8. Концептуальная фотография.

Фотографический стиль. Единство образной системы, выразительных средств, характерная

своеобразие тех или других совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника. Почерк автора, который разрешает зрителю узнавать работы по совокупности используемых приемов и визуальных элементов. Отличие фотографии от других видов изобразительного искусства.

Характеристика безупречного стиля. Чувство меры (пример Ги Бурден, который прекрасно балансирует на тонкой грани «чернухи» и высокого искусства). Уметь тонко подавать материал. Легкость в фотографировании (где законы подчиняются с оттенком иронии по отношению к автору). Целостность в фотороботе. Два этапа творческого процесса фотохудожника. Подготовительный процесс. Фотографический процесс в работе фотохудожника. Четыре основные границы фотографической природы стиля (теоретик искусства Зигфрид Кракауер). Основные элементы, сопровождающие стиль в фотографии.

Тема 9. Документальная фотография.

Этика документальной фотографии: ответственность фотографа перед объектом съемки, этическое использование изображений, получение согласия, уважение к частной жизни. Документация и интерпретация: границы между объективным отображением реальности и субъективным восприятием фотографа. Выбор темы и объекта: как определить тему, найти подходящий объект съемки и сформулировать вопрос, который вы хотите изучить. Различные виды документальной фотографии: Жанровое разнообразие (социальная, политическая, историческая, культурная, портретная документация). Фотографическая серия: приемы создания серии фотографий, объединённых общей идеей и концепцией. Влияние контекста: как контекст (место, время, социальный фон) влияет на восприятие фотографии. История документальной фотографии: развитие жанра, влияние исторических событий, ключевые фигуры и работы. Техники съемки и обработки: как выбор техники съемки (камера, объектив, свет) влияет на содержание и восприятие фотографии. Фотожурналистика: специфические аспекты этики, композиции и стиля фотожурналистики. Фотография и социальная ответственность: как фотография может использоваться для социальной критики и изменения. Документация социальных проблем: например, бедность, война, экологические катастрофы. Фотография и история: использование фотографии для изучения исторических событий, культуры и обычаев. Фотография и культура: документация этнических групп, традиций и ритуалов. Фотография и политика: работа фотографов, документирующих политические события и социальные протесты. Фотография и психология: изучение психологического аспекта документации, включая реакцию людей на фотографии и воздействие фотографий на зрителя. Фотография и гендер: как фотография отражает и формирует гендерные стереотипы.

Тема 10. Уличная фотография.

Этика и этикет: важность уважения к личному пространству людей, получения согласия на съемку (когда это возможно и уместно), а также избежание нанесения вреда или дискомфорта. Вопросы публичного пространства и права на съемку. Выбор оборудования: камеры, объективы (фикс, зум), настройки (выдержка, диафрагма, ISO) наиболее подходящие для уличной съемки. Преимущества и недостатки разных типов камер. Композиция: изучение различных композиционных приемов, применимых к уличной фотографии: правило третей, линии, формы, геометрические построения, противоположности, пустое пространство, ведущие линии. Свет: значение света в уличной фотографии, работа с естественным освещением в разных условиях, понимание различных типов света (жесткий, мягкий, направленный, рассеянный). Момент: умение поймать решающий момент, способы предвидения и реакции на неожиданные события. Стиль: изучение разных стилей уличной фотографии (от документального к более художественному) и влияние фотографов-новаторов на развитие жанра. Работа с людьми: как приблизиться к объектам съемки, как взаимодействовать с ними (или не взаимодействовать), как запечатлеть естественные эмоции и реакции. Изучение языка тела. Геометрия

города: изучение архитектуры, уличных элементов, геометрических форм в городе, их влияние на композицию и атмосферу снимков. Использование цвета: работа с цветом, понимание цветовых гармоний и контрастов, эффективное использование цвета для передачи эмоций и настроения. Графические аспекты: использование линий, форм, текстур, теней для создания графически выразительных фотографий. Черно-белая уличная фотография: преимущества и особенности черно-белого видения в уличной фотографии, работа с тонами и контрастами. Уличная фотография и социальный комментарий: как использовать уличную фотографию для отражения социальных явлений, проблем и настроений общества. История уличной фотографии: знакомство с ключевыми фотографами и их влиянием на развитие жанра. Пост-обработка: подходящие методы обработки фотографий, не искажающие подлинность момента и не навязывающие излишнюю стилизацию.

Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге.

Целевая аудитория: понимание целевой аудитории и её потребностей – основа успешной рекламной кампании. Фотография и привлечение внимания к нужной группе людей. Бренд и его идентичность: роль фотографии в создании и поддержании бренда. Фотография должна соответствовать стилю и ценностям бренда. Постановка задачи, чёткое определение цели рекламной кампании (повышение узнаваемости, продажи, формирование имиджа). Композиция и визуальное повествование: использование композиционных приёмов для создания привлекательных и запоминающихся изображений. Свет и цвет: роль света и цвета в создании настроения и привлечении внимания. Работа с моделями: выбор моделей, работа с ними на съемочной площадке, постановка поз и мимики. Обработка и ретушь помогают улучшить качество фотографий и соответствовать стилю рекламной кампании. Этичная ретушь и избежание искажения реальности. Фотография для разных медиа: специфика фотографии для печатной рекламы, веб-сайтов, социальных сетей, видеороликов. Разрешение, формат, стиль для каждой платформы. Фотография продуктов (Product Photography): техники и приемы съемки различных продуктов. Как подчеркнуть достоинства продукта, сделать его привлекательным для потенциального покупателя. Портретная фотография в рекламе: выбор моделей, работа с выражением лица, позы, создание индивидуального образа, соответствующего рекламной кампании. Фотография lifestyle: фотографии из повседневной жизни могут продавать продукт или услугу. Создание аутентичных и привлекательных изображений. Фотография архитектуры и интерьеров: особенности съемки зданий, интерьеров, ландшафтов для рекламы недвижимости, туризма или товаров для дома. Фотография еды: приемы съемки еды, чтобы сделать её привлекательной и аппетитной. Рекламная фотография и эмоциональный маркетинг: как фотография может вызывать эмоции и создавать связи с потребителем. Фотография и storytelling: использование фотографии для создания истории бренда и установления связи с аудиторией.

Тема 12. Фотография в музеях и галереях.

Фотосъемка в музейных условиях: освещение, экспозиция, фоны, удаленность от экспонатов, правила и ограничения музеев (например, запреты на вспышку, близкую съемку). Запреты и ограничения музеев: изучение правил фотосъемки в различных музеях (разрешения, условия, запреты на использование определенного оборудования).

Выбор оборудования для музейной съемки: оптимальное оборудование для съемки разных типов экспонатов (исторические артефакты, живопись, скульптура и др.) с учетом особенностей освещения и ограничений. Работа с естественным светом: изучение методов эффективного использования естественного освещения в музее. Обработка фотографий: методы обработки фотографий, направленные на сохранение достоверности музейного объекта и сохранение его характеристик (цвет, фактура). Фотография как инструмент изучения искусства: как фотография может помочь в исследовании музейных экспонатов, анализе произведений искусства, описании исторических событий.

Фотография и исторический контекст: связь фотографии с историей и культурным контекстом музейных экспонатов. Фотография и музейная презентация: изучение того, как фотографии могут быть использованы для улучшения музейной презентации и повышения опыта посетителей. Этика и этикет в музеях: ответственность фотографов при взаимодействии с музейными экспонатами и посетителями. Разница между фотографиями для исследования и фотографиями для публикаций. Фотография и искусствоведение: применение методов искусствоведения при создании фотографий для музейных нужд. Фотография и археология: как фотография используется в археологических исследованиях для документирования и анализа археологических находок. Использование фотографии для архивных целей: сохранение и использование музейных фотографий в долгосрочной перспективе. Фотосъемка в музеях изобразительных искусств: особенности работы со скульптурой, живописью, графикой. Фотосъемка в исторических музеях: как запечатлеть артефакты, чтобы сохранять их историческую ценность. Фотография в музеях истории: как фотографии могут запечатлеть и передать историческое значение событий, предметов и памятных мест.

Тема 13. Фотография в онлайн-пространстве.

Форматы файлов: JPEG, PNG, TIFF, RAW – их преимущества и недостатки для веб-публикации. Оптимизация изображений для разных платформ. Компрессия изображений: методы компрессии, влияние на качество изображения и размер файла. Поиск баланса между размером и качеством. Разрешение и размер изображений: оптимальные размеры и разрешения для различных платформ (веб-сайты, социальные сети). Адаптация изображений под разные устройства. Обработка фотографий для веба: использование программ для обработки фотографий для подготовки изображений к публикации онлайн (цветокоррекция, резкость, устранение шумов).

Создание и оптимизация веб-галерей: Выбор платформ для создания онлайн-галерей, методы оптимизации галерей для повышения скорости загрузки. Фотография и социальные сети: влияние социальных сетей на фотографию, популярные стили и тренды, визуальная культура социальных сетей. Онлайн-сообщества фотографов: роль онлайн-сообществ в развитии фотографов, обмен опытом, критика и обсуждение работ. Цифровая идентичность и фотография: как фотография формирует онлайн-идентичность пользователей, визуальное самовыражение в сети. Авторские права и использование фотографий в сети: защита авторских прав, лицензирование, легальное использование чужих фотографий. Влияние фильтров и эффектов: влияние различных фильтров и эффектов на восприятие фотографий в онлайн-пространстве. Визуальная коммуникация в сети: как фотография используется для передачи информации и эмоций в онлайн-среде. Фотография в блогах и онлайн-журналах: использование фотографий для иллюстрации статей, повышения привлекательности контента. Фотография и онлайн-маркетинг: использование фотографий в рекламных кампаниях в сети. Фотография и социальные медиа маркетинг: создание привлекательного визуального контента для социальных сетей.

6.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. Введение в эстетику фотографии (II СЕМЕСТР)

Тема 1. Фотография как искусство.

1. Возникновения фотографии.
2. Взаимодействие фотографии и живописи.
3. Композиция в изобразительных видах искусства.

Термины: композиция, свет, тень, цвет, форма и линия, текстура, перспектива, фокус и глубина резкости, симметрия, асимметрия, эстетические предпосылки, традиционные искусства, фотография, живопись, статика, динамика, драматизм, ритм, темп, гармония,

тональность, общность и различия.

Выполнить:

1. Выполнить анализ фотографических и живописных работ известных авторов.

Литература: [1; 2;3; 4; 5]

Тема 2. Фотография в современном мире.

1. Фотография в контексте исторического развития.
2. Функции фотоискусства.
3. Фотография как средство общения и связи с людьми.

Термины: акцент, активные точки кадра, глубина, изобразительные средства, кадрирование, композиционные средства, композиционный центр, контраст, крупность плана, композиционно - смысловые формы, нюанс, открытая композиция, естественное освещение, искусственное освещение, ракурс, равновесие, смысловой центр, социокультурный контекст, образность в фотографии, художественная фотография, документальная фотография, визуальные искусства.

Выполнить:

1. Анализ фоторабот трех современных фотографов.

Литература: [1; 2;3; 4; 5]

Тема 3. Специфика фотоискусства.

1. Фотография – вид техногенного искусства и феномен культуры.
2. Понятие художественная (авторская) фотография.
3. Фотография и фототехника

Термины: фотография, культура, аналоговая фотография, цифровая фотография, художественный вымысел, авторская фотография, фотограф, печатник, актер, образность в фотографии, идея, снимок, технический прогресс, фототехника.

Выполнить:

1. Создать серию из 5-7 фотографий, отражающих взаимосвязь между фотографией, технологиями и культурой. Каждая фотография должна иллюстрировать определённый аспект этой взаимосвязи. Фотографии могут быть как документальными, так и концептуальными.

Литература: [1; 2;3; 4; 5]

Тема 4. Визуальная сфера фотоискусства.

1. Классификация планов: общий, средний, крупный, деталь.
2. Макро и микрофотография.
3. Роль перспективы в композиционном построении кадра.

Термины: изображение, средства выразительности, кадр, планы: общий, средний, крупный, деталь, макро фотография, микрофотография, ракурс, композиция, эстетическое восприятие, золотое сечение, фрагмент, композиционное построение, перспектива, свет, цвет, колорит, формат, стиль, стилизация.

Выполнить:

1. Создать серию из 5-7 фотографий, каждая из которых будет фокусироваться на одном из ключевых визуальных элементов или принципов композиции.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

РАЗДЕЛ II. Фотографическое мышление (III СЕМЕСТР)

Тема 5. Содержание и форма в произведениях фотоискусства.

1. Форма как один из основных изобразительных средств выражения художественного образа.
2. Критерии отбора в художественной и документально-репортажной фотографии.

Термины: изображение, средства выразительности, кадр, объективность, субъективность, форма, художественная фотография, документальная фотография, репортажная фотография, эмоциональная выразительность, пластическая структура, творческий замысел.

Выполнить:

1. Создайте серию из 5-7 фотографий, каждая из которых будет исследовать конкретное взаимодействие содержания и формы. Выберите одну из следующих тем:

- Противоречие: Создайте серию, где форма фотографии резко контрастирует с её содержанием, создавая напряжение и иронию. Например, идеализированная форма, передающая тревожное содержание.
- Дополнение: Форма фотографии усиливает и дополняет её содержание. Например, использование мягкого освещения для передачи умиротворенности на фотографии.
- Метафора: Форма фотографии служит метафорой для её содержания. Например, использование абстрактных форм для передачи сложной эмоциональной ситуации.
- Многозначность: Форма фотографии допускает несколько интерпретаций её содержания. Например, использование неоднозначных символов или композиции.
- Отражение: Форма фотографии отражает содержание, создавая визуальное соответствие. Например, динамичная композиция, отражающая динамичное событие.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

Тема 6. Фотографическое мышление как эстетический феномен.

1. Предпосылки возникновения фотографического мышления как эстетического феномена.
2. Фотография и восприятие человеком окружающего мира.
3. Расширение возможностей восприятия посредством фотографии.

Термины: фотографическое мышление, восприятие, изображение, средства выразительности, кадр, объективность, субъективность, форма, художественная фотография, документальная фотография, репортажная фотография, эмоциональная выразительность, пластическая структура, творческий замысел.

Выполнить:

1. Серию фотографий (из 5-7 фотографий) иллюстрирующих ваше понимание фотографического мышления как эстетического феномена. Фотографии могут быть как документальными, так и постановочными, но важно, чтобы они демонстрировали осмысленный подход к выбору объекта съемки и композиции, а также передавали определенную идею или эмоцию.
2. Подробное описание каждой фотографии: концепция, выбор объекта, композиция, процесс съемки, обработка и обоснование выбора каждой техники.
3. Подробное описание вашего фотографического мышления во время работы над проектом. Какие мысли и чувства вы испытывали? Как менялось ваше восприятие объекта?
4. Эссе (700-1000 слов), анализирующее ваш опыт работы над проектом, описывающее ваше понимание фотографического мышления как эстетического феномена, и включающее выводы о роли фотографа как интерпретатора реальности.

Литература: [\[6; 7; 8; 9; 10; 11; 13\]](#)

Тема 7. Социально-психологические аспекты фотографии.

1. Мышление ассоциативное, аналитическое, опирающееся на классификацию образов внешнего мира.
2. Основные закономерности психологического и эстетического восприятия окружающего мира посредством фотографии.
3. Передача фотографией физической реальности и ее восприятие человеком.
- 4.

Термины: мышление ассоциативное, мышление аналитическое, психологическое восприятие, эстетическое восприятие, фотографическое мышление, абстрагирование, социально-психологический барьер, реальность, впечатление, натура, модель, психологический диалог, исторический диалог, образный диалог, социальный диалог.

Выполнить:

1. Анализ фотографий известных фотографов исследующих социально-психологические аспекты. Каждая фотография должна иллюстрировать определённый аспект, например:
 - Влияние стереотипов: Как фотография формирует или воспроизводит социальные стереотипы? Можно показать стереотипное изображение определенной социальной группы.
 - Визуальная коммуникация: Как фотография передает эмоции, идеи и социальные сигналы? Можно сфокусироваться на языке тела, выражении лиц или других визуальных деталях.
 - Социальная идентичность: Как фотография формирует и отражает социальную идентичность индивида или группы? Можно показать фотографии, иллюстрирующие принадлежность к определенной социальной группе или культуре.
 - Влияние на эмоции: Как фотография влияет на эмоции зрителя? Можно использовать фотографии, вызывающие разные эмоции: радость, грусть, страх, удивление.
 - Манипуляция: Как фотография используется для манипуляции общественным мнением или эмоциями? Можно показать примеры пропагандистской или рекламной фотографии.
 - Фотография и память: Как фотография влияет на личную и коллективную память? Можно использовать фотографии, вызывающие ностальгию или связанные с историческими событиями.
 - Фотография и власть: Как фотография используется для отображения и

установления власти? Можно показать фотографии, где изображены люди с властью или моменты, связанные с проявлениями власти.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

РАЗДЕЛ III. Современные тенденции в эстетике фотографии (IV СЕМЕСТР)

Тема 8. Концептуальная фотография.

1. Концептуальная фотография.
2. Отличие фотографии от других видов изобразительного искусства.

Термины: концептуальная фотография, образная система, выразительные средства, манера автора, почерк автора, приемы фотографии, визуальные элементы, виды изобразительного искусства, целостность, фотографический процесс, стили фотографии.

Выполнить:

1. Создайте серию из 3-5 фотографий, объединённых общей концепцией. Выберите одну из предложенных тем или разработайте собственную. Важно, чтобы выбранная тема позволяла вам исследовать взаимодействие формы и содержания, а не просто запечатлеть реальность.

Предлагаемые темы (выберите одну или разработайте собственную):

- Иллюзия и реальность: Изобразите ситуации, где реальность искажается, а иллюзия становится частью повествования. Например, фотографии, изображающие необычные объекты, ситуации, или людей, которые кажутся нереальными.
- Метафора времени: Покажите различные аспекты времени (прошлое, настоящее, будущее) и его влияния на нас. Например, фотографии, исследующие процесс старения, воспоминания, или ощущение быстротечности времени.
- Взаимодействие человека и технологии: Изобразите сложные взаимоотношения между человеком и технологиями, покажите, как они меняют наше окружение и самих себя. Можно изобразить человека, окруженного технологиями, которые кажутся частью его тела, или фотографии, показывающие влияние технологий на человека.
- Социальные проблемы: Изобразите социальные проблемы, используя метафоры и абстрактные образы, а не только прямые портреты или документальные кадры. Например, изобразите одиночество, неравенство, конфликт, или экологическую проблему.
- Личные переживания: Изобразите свои личные чувства, переживания и мысли, используя абстрактные образы и символы.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 9. Документальная фотография.

1. Этика документальной фотографии
2. Различные виды документальной фотографии
3. Фотография и социальная ответственность

Термины: документальная фотография, ответственность, этика, согласие, частная жизнь, объективная и субъективная реальность, восприятие фотографа, объект съемки, социальная, политическая, историческая, культурная, портретная документация,

фотографическая серия, концепция съемки, техника съемки, обработка фотографии.

Выполнить:

1. Поиск информации, архивы, интервью связанных с городом в котором проживает студент.
2. Написание текста к репортажным фотографиям чтобы улучшить понимание контекста.

Литература: [[14](#); [15](#); [16](#); [12](#)]

Тема 10. Уличная фотография.

1. Решающий момент, способы предвидения и реакции на неожиданные события.
2. Черно-белая уличная фотография
3. Использование уличной фотографии для отражения социальных явлений, проблем и настроений общества.

Термины: этика, этикет, публичное пространство, права на съемку, оборудование, композиция, правило третей, линии, формы, геометрические построения, естественное освещение, решающий момент, авторский стиль, архитектура, цвет, контраст, текстура, тени, пост – обработка.

Выполнить:

1. Создайте серию из 10-15 фотографий, отражающих различные аспекты уличной жизни. Фотографии должны быть сделаны в разных местах и в разное время суток, и продемонстрировать разнообразие стилей и подходов к уличной фотографии.

Литература: [[14](#); [15](#); [16](#); [12](#)]

Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге.

1. Понимание целевой аудитории и её потребностей
2. Роль фотографии в создании и поддержании бренда.
3. Специфика фотографии для печатной рекламы, веб-сайтов, социальных сетей, видеороликов.
4. Портретная фотография в рекламе.

Термины: рекламная компания, привлечение внимания, бренд, идентичность, индивидуальность, стиль, композиция, повышение узнаваемости, имидж, свет, цвет, модель, съемочная площадка, позы, мимика, обработка, печатная продукция, веб – сайт, социальные сети, видеоролик, разрешение, формат, специальные приемы съемки, портрет, индивидуальный образ, интерьер, маркетинг, аудитория.

Выполнить:

1. Разработайте рекламную кампанию для вымышленного продукта или услуги. Ваша кампания должна включать серию фотографий, отражающих выбранную концепцию и соответствующую целевую аудиторию.

Литература: [[14](#); [15](#); [16](#); [12](#)]

Тема 12. Фотография в музеях и галереях.

1. Фотосъемка в музейных условиях.
2. Запреты и ограничения музеев.
3. Фотография как инструмент изучения искусства.
4. Особенности работы со скульптурой, живописью, графикой.

Термины: освещение, экспозиция, фон, экспонат, запрет, ограничение, оборудование, исторические артефакты, живопись, скульптура, естественный свет, этика, этикет, искусствоведение, графика.

Выполнить:

1. Серию из 5-7 фотографий, иллюстрирующих конкретную тему, связанную с музейным экспонатом или атмосферой музея или галереи. Выберите одну из предложенных тем или предложите свою.

Предлагаемые темы:

- Атмосфера музея: Запечатлейте атмосферу музея (освещение, звук, запах, настроение), используя композицию и визуальные элементы, чтобы передать эмоциональное воздействие.
- Детали экспоната: Выберите один экспонат и покажите его детали, текстуры, историческое значение. Используйте макросъемку, разные ракурсы, используйте композиционные приемы, чтобы подчеркнуть красоту и уникальность объекта.

Литература: [\[14; 15; 16; 12\]](#)

Тема 13. Фотография в онлайн-пространстве.

1. Форматы файлов.
2. Адаптация изображений под разные устройства.
3. Фотография и социальные сети.
4. Авторские права и использование фотографий в сети.

Термины: формат, веб-публикация, размером изображения, качество изображения, баланс, цветокоррекция, резкость, устранение шумов, онлайн-галерея, стили, тренды, визуальная культура, авторские права, фильтры, эффекты, информация, эмоции, онлайн-журнал, иллюстрации, реклама, маркетинг.

Выполнить:

1. Анализ популярных фотографий в разных соц. сетях и определение трендов.
2. Оптимизация собственных фотографий для публикации в разных онлайн-средах.
3. Проведение сравнительного анализа эффективности разных методов публикации фотографий в сети.

Литература: [\[14; 15; 16; 12\]](#)

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- исполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену, дифференцированному зачету и курсовой работе.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта познавательной деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Тема 1. Фотография как искусство.
- Тема 2. Фотография в современном мире.
- Тема 3. Специфика фотоискусства.
- Тема 4. Визуальная сфера фотоискусства.
- Тема 5. Содержание и форма в произведениях фотоискусства.
- Тема 6. Фотографическое мышление как эстетический феномен.
- Тема 7. Социально-психологические аспекты фотографии.
- Тема 8. Концептуальная фотография.
- Тема 9. Документальная фотография.
- Тема 10. Уличная фотография.
- Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге.
- Тема 12. Фотография в музеях и галереях.
- Тема 13. Фотография в онлайн-пространстве.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Тестирование

Задание 1

Прочитайте текст и установите соответствие.

Очень важно понимание основных эстетических понятий, которые используются при анализе и создании фотографий. Установите соответствие между названием термина с его описанием.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Термин	Описание
1.Композиция	А) Угол зрения фотографа, его позиция относительно объекта съемки.
2.Точка зрения	Б) Способность фотографа передать через изображение определенное чувство или настроение.
3.Момент	В) Расположение элементов в кадре, их взаимодействие и взаимосвязь.
4.Эмоция	Г) Использование образов для передачи более глубоких смыслов и идей.
5.Символизм	Д) Уникальный и неповторимый миг, запечатленный фотографом.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

1	2	3	4	5

Задание 2

Прочитайте текст и установите соответствие.

Анализ композиции помогает понять её внутреннюю гармонию и упорядоченность, а также раскрыть

главный замысел произведения — художественный образ. Для анализа композиции используются различные термины. Установите соответствие между названием термина и его описанием.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Термин	Описание
1.Свет	А) Отсутствие света, создающее глубину, объем и драматизм.
2.Тень	Б) Область резкости в изображении, определяющая, какие части кадра будут четкими, а какие - размытыми.
3.Контраст	В) Разница в тонах, цветах, текстурах, которая создает динамику и акценты.
4.Глубина резкости	Г) Иллюзия глубины и пространства на плоскости фотографии.
5.Перспектива	Д) Ключевой элемент, определяющий настроение, объем и форму в фотографии.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

1	2	3	4	5

Задание 3

Прочитайте текст и установите соответствие.

Термины, которые помогают классифицировать фотографии по стилям и художественным течениям. Установите соответствие между названием термина и его описанием.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Термин	Описание
1.Сюрреализм	А) Жанр фотографии, фокусирующийся на изображении человека или группы людей.
2.Стрит-фотография	Б) Жанр фотографии, посвященный изображению природы и ландшафтов.
3.Портрет	В) Фотографический стиль, характеризующийся простотой, минимальным количеством элементов и упором на лаконизм.
4.Пейзаж	Г) Художественное течение, использующее сюрреалистические образы и необычные композиции.
5.Минимализм	Д) Фотографический стиль, характеризующийся изображением повседневной жизни на улицах.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

1	2	3	4	5

Задание 4

Прочитайте текст и установите соответствие.

В практике фотографы часто комбинируют стили, опираясь на культурную составляющую и так же на живопись что бы черпать для себя, что то новое и получать более интересные результаты. Установите соответствие между термином и его описанием.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Термин	Описание
1. Абстрактная фотография	А) Фотографический стиль, характеризующийся использованием очень узкого отверстия в камере для получения мягкого изображения с характерными ореолами.
2. Пинхол-фотография	Б) Фотографическая журналистика фиксирует события и иллюстрирует новости.
3. Фотоманипуляция	В) Художественное течение, характеризующееся иронией, абсурдом и отказом от традиционных художественных ценностей.
4. Фотожурналистика	Г) Фотографический стиль, фокусирующийся на изображении абстрактных форм и отношений.
5. Дадаизм	Д) Изменение или создание изображения с помощью компьютерных программ.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

1	2	3	4	5

Задание 5

Прочитайте текст и установите соответствие.

Свет для фотографии — это основная составляющая, с помощью которой можно создать определённую атмосферу и восприятие кадра, подчеркнуть детали или сформировать общее восприятие сцены. Установите соответствие между термином и его описанием.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Термин	Описание
1. Мягкий свет	А) Создает глубокие тени и текстуры.
2. Жесткий свет	Б) Обеспечивает равномерное освещение.
3. Контровой свет	В) Подчеркивает контуры объекта.
4. Естественный свет	Г) Используется в условиях отсутствия дневного света.
5. Искусственный свет	Д) Дает естественные цвета при съемке.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

Задание 6

Прочитайте текст и установите правильный порядок действий.

Рекламная фотография — это вид фотоискусства, который включает в себя все существующие жанры фотографии и фотоманипуляций. Цель рекламного снимка — вызвать желание купить товар или приобрести услугу. Установите правильный порядок действий при создании рекламных фотографий.

- А) Обработка фотографий и ретушь.
- Б) Выбор локации и моделей (при необходимости).
- В) Планирование рекламной кампании и определение целей.
- Г) Предварительный просмотр и утверждение фотографий клиентом.
- Д) Съемка фотографий.
- Е) Разработка концепции и сценария съемки.
- Ж) Подготовка необходимого оборудования и материалов.
- З) Использование фотографий в рекламных материалах (сайт, соц. сети, печатная продукция).

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4	5	6	7	8

Задание 7

Прочитайте текст и установите правильный порядок действий.

Главное отличие жанра портрет — стремление запечатлеть не просто фотографические черты, а характер, настроение и внутренний мир человека. Для создания удачного портрета важно правильно подготовиться. Установите правильный порядок действий при создании рекламных фотографий.

- А) Настройте свет;
- Б) Выберите фон;
- В) Установите камеру;
- Г) Проверьте позу модели;
- Д) Сделайте пробный снимок.

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4	5

Задание 8

Прочитайте текст и установите правильный порядок действий.

Следуя правильному порядку действий при съемке рекламной фотографии, можно эффективно снимать и обрабатывать фотографии, добиваясь лучшего результата. Важно помнить, что умение видеть и использовать возможности редактирования для улучшения изображения — один из ключевых навыков для успеха в сфере рекламной фотографии. Установите правильный порядок действий при работе с рекламными фотографиями.

- А) Использование фильтров и эффектов
- Б) Базовая коррекция: коррекция экспозиции, контраста, цвета
- В) Проверка соответствия стандартам, сохранение, передача изображений

Г) Импорт, просмотр и отбор фотографий

Д) Удаление дефектов: коррекция кожи, удаление фона, удаление царапин

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4	5

Задание 9

Прочитайте текст и установите правильный порядок действий.

Художественно-эстетический процесс в фотографии можно определить как создание изображений, которые привлекают внимание и дают зрителю чувство удовлетворения. Для этого фотограф использует художественные техники и принципы дизайна. Главная цель — передать визуальную красоту объекта съёмки. Установите правильный порядок действий основных этапов художественно-эстетического процесса.

А) Применение освоенных эталонов в новых лично-значимых условиях в соответствии с возрастными особенностями, возможностями и способностями ребёнка;

Б) Накопление сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта как первоосновы для творчества. Информационное и эстетическое обогащение пространства, мотивация на активную творческую деятельность;

В) Становление творческой индивидуальности, выразительности и неповторимости в создании художественных образов;

Г) Освоение эталонов творческой деятельности, её способов, технологии и средств.

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4

Задание 10

Прочитайте текст и установите правильный порядок действий.

Профессиональная фотосъёмка в музее с использованием специальной аппаратуры, штативов, отражателей и реквизита осуществляется с разрешения руководства музея и на основании договора. Установите правильный порядок действий проведения фотосъёмки в музее.

А) Подготовить необходимое оборудование: камеру, объективы, вспышку, штатив;

Б) Сделать несколько тестовых снимков, чтобы настроить параметры камеры и выбрать оптимальные настройки;

В) Отдать фотографии заказчику;

Г) Получение разрешений на проведение съёмки;

Д) Перенести фото на компьютер;

Е) Прийти в музей заранее, чтобы выбрать лучшие места для фотосъёмки;

Ж) Выбрать композицию, освещение и фон;

З) Обработать в программах для обработки фото.

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4	5	6	7	8

Задание 11

Прочитайте текст, выберите правильный вариант и обоснуйте ответ.

Авторские права существенно влияют на использование фотографий в онлайн-пространстве, определяя, как и когда фотографии могут быть использованы другими. Без соблюдения этих прав, фотограф может столкнуться с серьёзными проблемами.

- А) Авторские права не играют никакой роли;
- Б) Они сделали доступ к фотографиям намного более ограниченным;
- В) Использование фотографий в онлайн-пространстве не подлежит никаким ограничениям;
- Г) Авторские права влияют на возможности использования фотографий, используются лицензии и различные способы распространения произведений. Выберите правильный вариант ответа, что такое художественный образ в фотографии.

Ответ:

Обоснование выбора ответа:

Задание 12

Прочитайте текст, выберите правильный вариант и обоснуйте ответ.

Художественный образ в фотографии - это идея автора, сюжет, специфическая подача объекта съёмки и сам объект, отражающий миропонимание автора. Посредством художественного образа автор старается выразить себя, своё отношение к миру, продемонстрировать совершенство и идеалы, либо упадок, разрушение, деградацию.

- А) Это форма искусства, где фотограф выступает как художник, использующий фотографию для творческого самовыражения;
- Б) Это синтез художественной образности с документальным отражением реальности;
- В) Это процесс и результат создания изображений, составленных из частей различных фотографий.

Ответ:

Обоснование выбора ответа:

Задание 13

Прочитайте текст, выберите правильный вариант и обоснуйте ответ.

В черно-белой фотографии нет цвета, есть только чередование света и тени, градаций оттенков серого. Часто её называют монохромной — то есть одноцветной, допуская, что может быть раскраска в какие-то тона. Какой эффект достигается при использовании черно-белой фотографии?

- А) Увеличение насыщенности цветов.
- Б) Усиление контрастности изображения.
- В) Создание цветового рисунка.
- Г) Создание эффекта мягкости и романтики.

Ответ:

Обоснование выбора ответа:

Задание 14

Прочитайте текст, выберите правильные варианты и обоснуйте ответ.

План в фотографии — это масштаб изображения в кадре. Выберите правильные варианты ответа, какие

существуют планы по крупности.

- А) Диагональный;
- Б) Общий;
- В) Крупный;
- Г) Перпендикулярный;
- Д) Средний;
- Е) Угловой;
- Ж) Уходящий.

Ответ:

Обоснование выбора ответа:

Задание 15

Прочитайте текст, выберите правильный вариант и обоснуйте ответ.

Изображения для веб-сайтов можно искать в свободном доступе, например, через фильтры поисковых систем, например, в Яндекс. Какой из следующих факторов наименее важен при оптимизации фотографии для использования в онлайн-пространстве (веб-сайты, социальные сети).

- А) Размер файла (вес изображения)
- Б) Разрешение изображения (количество пикселей)
- В) Насыщенность цвета
- Г) Ориентация изображения (альбомная или книжная)

Ответ:

Обоснование выбора ответа:

Задание 16

Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Величие пейзажной фотографии заключается в умении передать масштаб и атмосферу. Использование широкоугольных объективов и съемка в «золотой час» помогает подчеркнуть глубину и красоту природы. Почему «золотой час» считается лучшим временем для пейзажной съемки?

Ответ:

Задание 17

Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Черно-белая фотография помогает сфокусироваться на текстурах, формах и контрастах без отвлечения на цвета. Как черно-белая фотография влияет на восприятие снимка?

Ответ:

Задание 18

Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

В репортажной фотографии важно запечатлеть момент, который рассказывает историю или передает эмоции. Какие основные принципы важны для создания выразительной репортажной фотографии?

Ответ:

Задание 19

Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Минимализм в фотографии — это стиль, который требует акцента на простоте, использовании свободного пространства и минимальном количестве элементов. Как минимализм влияет на композицию снимка?

Ответ:

Задание 20

Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Концептуальная фотография — это форма искусства, которая постоянно развивается и расширяет границы фотографии как средства выражения. Её успех определяется не только техническим мастерством, но и глубиной и оригинальностью идеи, а также способностью фотографа передать её визуально. Объясните, что такое концептуальная фотография и как она отличается от других жанров фотографии, таких как документальная и пейзажная фотография.

Ответ:

3.2.Задания к зачету с оценкой

Учебный план подготовки магистров по данной дисциплине предполагает сдачу зачета с оценкой во II семестре. Данный зачет предполагает выполнение практического задания и демонстрацию его результатов экзаменатору.

Задание для зачета с оценкой:

Создайте серию из 5-7 фотографий, каждая из которых будет демонстрировать определенный эстетический принцип. Выберите принципы из списка, обосновав выбор. Важно, чтобы ваши фотографии не только технически грамотны, но и передавали определенное настроение, идею или эмоцию.

Эстетические принципы (выберите не менее 3):

- **Композиция:** используйте разные композиционные приемы (правило третей, золотого сечения, ведущие линии, симметрия/асимметрия) для создания гармоничных или напряженных изображений. Продемонстрируйте понимание того, как композиция направляет взгляд зрителя и создает эмоциональный эффект.
- **Свет и тень:** экспериментируйте с различными источниками и типами света (жесткий, мягкий, направленный, рассеянный), используя свет и тень для создания объема, глубины, настроения и драматизма.
- **Цвет:** используйте цвет для передачи эмоций, создания контрастов, гармоничных сочетаний и визуального повествования. Обратите внимание на цветовую температуру, насыщенность и контраст.
- **Форма и линия:** изучите, как линии и формы создают композицию, передают движение, направление взгляда, и создают определенную атмосферу.
- **Текстура:** передайте визуальное представление поверхности объектов. Подумайте, как текстура влияет на общее впечатление от фотографии.
- **Перспектива:** используйте разные типы перспективы (линейная, воздушная) для создания иллюзии глубины и пространства, а также для передачи масштаба и расстояния.

- Символизм: используйте символы и метафоры для передачи более глубокого смысла и идеи.
- Эмоциональное воздействие: подумайте, какие эмоции вы хотите передать своими фотографиями. Как композиция, свет и другие элементы помогают вам добиться желаемого эмоционального эффекта.

3.3. Задание к курсовой работе

Учебный план подготовки магистров по данной дисциплине предполагает сдачу курсовой работы в **III семестре**. Курсовая работа предполагает выполнение практического задания и демонстрацию его результатов экзаменатору.

Задание к курсовой работе:

Создайте серию из 5-7 фотографий, объединенных общей темой и концепцией, которая продемонстрирует ваш уникальный подход к видению мира через фотографию. Это не просто запечатление реальности, а интерпретация и выражение идеи с помощью визуального языка фотографии. Важно показать не только конечный результат, но и процесс мышления, приведший к нему.

Темы (выберите одну):

- Эмоции в городском пространстве: Запечатлейте городские сцены, которые, по вашему мнению, вызывают определённые эмоции (радость, печаль, тревогу, удивление). Покажите не просто людей, но и их эмоциональное состояние, отражённое в контексте городской среды.
- Временные ландшафты: Покажите, как время изменяет места и образы. Например, сравните одно и то же место в разное время суток, в разные времена года, или в разные периоды истории (через исторические здания или артефакты).
- Социальные микро-рассказы: Запечатлейте небольшие, но значимые моменты повседневной жизни людей. Фокусируйтесь на нюансах, на малом, что, на ваш взгляд, отражает большую социальную или культурную картину.
- Взаимодействие архитектуры и природы: Покажите, как человек организует пространство, как природа и архитектура взаимодействуют и влияют друг на друга. Фокусируйтесь на деталях и линиях, передавая гармонию или контраст.

3.4. Задание к экзамену

Учебный план подготовки магистров по данной дисциплине предполагает сдачу экзаменов в **IV семестре**. Данный экзамен предполагает выполнение практического задания и демонстрацию его результатов экзаменатору.

Задание для экзамена:

Создайте серию из 5-7 фотографий, иллюстрирующих современные тенденции в эстетике фотографии. Выберите одну из предложенных тем. Ваши фотографии должны быть не только технически грамотны, но и содержать ясный визуальный посыл, связанный с выбранной тенденцией.

Темы (выберите одну):

- Эстетика минимализма: создайте серию фотографий, сосредоточенных на чистоте форм, простых линиях и минимальном количестве элементов. Фокус на композиции, минималистичных цветовых палитрах и чистых формах.
- Фотография в стиле “винтаж” или “ретро”: воссоздайте атмосферу прошлого, используя соответствующие цветовые гаммы, текстуры, композиционные приемы и ретушь. Фотографии должны создавать ностальгическую или ретро-атмосферу.
- Уличная фотография с акцентом на повседневность: запечатлейте обыденные моменты городской жизни, фокусируясь на нюансах и деталях. Фотографии должны передавать естественное настроение и атмосферу, не прибегая к излишней драматизации или сценичности.

- Фотография и цифровые эффекты: экспериментируйте с цифровыми фильтрами, эффектами, стилизацией. Фотографии должны демонстрировать мастерство в использовании программного обеспечения и эффектов, а не просто следование трендам. Важно, чтобы обработка гармонично дополняла визуальный посыл и не разрушала концепцию.
- Фотография, отражающая современное искусство: используйте современные тенденции в искусстве (абстракционизм, сюрреализм, поп-арт), перенося их в фотоискусство. Фотографии должны быть оригинальными и нести свой визуальный язык, связанный с трендами в современном искусстве.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Эстетика фотографии» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В практике образования в области фотоискусства, применяются различные методы и приемы обучения. Методы можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, команда, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий, видеофильмов);
- практические (фотосъемка, работа с различным фотооборудованием).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения в области фотоискусства.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Тестирование	
5	Студент выполнил тестовые задания в полном объеме или с небольшим количеством ошибок. Если задание выполнено на 85-100%
4	Студент выполнил тестовые задания в меньшем объеме, но грамотно излагал свои мысли. Если тестовое задание выполнено в процентном соотношении на 84-55% вопросов.
3	Студент выполнил задания на удовлетворительном уровне, могут содержаться ошибки в развернутых ответах и в тестовых. Студент ответил на 54-30% вопросов.
2	Студент выполнил задание с грубыми ошибками, а также если студент ответил на 0-29% вопросов.
Задание к зачету с оценкой	
5	Полное выполнение творческого задания с техническими условиями. Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Грамотно выбрано оборудование. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Отлично владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
4	Студент допускает незначительные ошибки при выполнении творческого задания. Незначительные ошибки при работе с техникой (оборудованием). Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
3	Студент допускает значительные ошибки при выполнении творческого задания. Значительные ошибки при работе с техникой (оборудованием). Студентом логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Удовлетворительно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
2	Студент не знает какие цели поставить перед собой для выполнения творческого задания. Не владеет материалом в полной мере. Не владеет достаточными навыками для выполнения практических задач

Задание к курсовой работе	
5	Полное выполнение творческого задания с техническими условиями. Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Грамотно выбрано оборудование. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Отлично владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
4	Студент допускает незначительные ошибки при выполнении творческого задания. Незначительные ошибки при работе с техникой (оборудованием). Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
3	Студент допускает значительные ошибки при выполнении творческого задания. Значительные ошибки при работе с техникой (оборудованием). Студентом логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Удовлетворительно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
2	Студент не знает какие цели поставить перед собой для выполнения творческого задания. Не владеет материалом в полной мере. Не владеет достаточными навыками для выполнения практических задач
Задание к экзамену	
5	Полное выполнение творческого задания с техническими условиями. Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Грамотно выбрано оборудование. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Отлично владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
4	Студент допускает незначительные ошибки при выполнении творческого задания. Незначительные ошибки при работе с техникой (оборудованием). Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
3	Студент допускает значительные ошибки при выполнении творческого задания. Значительные ошибки при работе с техникой (оборудованием). Студентом логично поставленные цели перед собой для выполнения технического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Удовлетворительно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
2	Студент не знает какие цели поставить перед собой для выполнения творческого задания. Не владеет материалом в полной мере. Не владеет достаточными навыками для выполнения практических задач

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Аксенова А. С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения. — М. : Эксмо, 2019. — 208 с.
2. Бажак К. История фотографии : Возникновение изображения. — М. : Астрель, 2006. — 159 с.
3. Барон С. Л. Цифровая фотография для начинающих / С. Л. Барон, Д. Пек. — М. : Кудиц-Образ, 2003. — 256 с.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. — М. : ООО "Ад Маргинем Пресс", 2011. — 272 с.
5. Беньямин В. Краткая история фотографии / В. Беньямин ; пер. с нем. С. А. Ромашко. — б. м. : ООО "Ад Маргинем Пресс", 2013. — 114 с.
6. Гагман Н. А. Фотографирование произведений искусства / под ред. Е. А. Иофиса. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1975 . — 136 с.
7. Гонт Л. Экспозиция в фотографии / Л. Гонт. — М. : Мир, 1984. — 173 с.
8. Гринберг С. Цифровая фотография / С. Гринберг. — 3-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 352 с.
9. Дунаев В. В. Кухня Photoshop / В. В. Дунаев. — СПб. : Питер, 2006. — 283 с.
10. Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1989. — 175 с.
11. Дэйи Д. Спецэффекты / Д. Дэйи. — Обнинск : Титул. — 154 с.
12. Жолудев Н. Композиция в фотографии. — М. : ЭКСМО, 2012. — 272 с.
13. Истмен Дж. История фотографии с 1839 года до наших дней. — М. : АРТ - РОДНИК, 2010. — 755 с.
14. Луински Х. Портрет по фотографии : практическое руководство. — М. : Планета, 1991. — 168 с.
15. Меледин А. Б. Справочник фотографа / А. Б. Меледин, Ю. И. Журба, В. Г. Анцев и др. — М. : Высш. шк., 1989. — 288 с.
16. Пожарская С. Фотомастер. Учебник фотоискусства. — М. : Пента, 2001. — 336 с.
17. Пондопуло Г. К. Фотография и современность : проблемы теории. — М. : Искусство, 1982. — 174 с.
18. Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы : Практические руководство. — М. : Мир, 1985. — 165 с.
19. Фризо М. Новая история фотографии. Т. 1. — М. : А. Наследников, 2008. — 337 с.
20. Хантер Ф. Освещение в фотографии. Библия света / Ф. Хантер, С.Бивен, П.Фукуа. — СПб : Питер, 2014. — 337 с.
21. Чибисов К. В. Очерки по истории фотографии. — М. : Искусство, 1987. — 255 с.
22. Цифровая фотография с нуля! Книга + видеокурс : учеб. пособ. / под ред. Дж.Томсона. — М. : Лучшие книги, 2006. — 272 с.
23. Цифровая фотография : Искусство фотосъемки и обработки изображений / К. Айсманн, Ш. Дугган, Т. Грей ; пер. с англ. — 2-е изд. — СПб. : ООО "ДиаСофтЮП", 2005. — 640 с.
24. Ширмер Т. Оцифровка и реставрация фотографий, негативов и диапозитивов / Т.Ширмер, А. Хайн. — СПб. : БХВ-Петербург, 2010. — 224 с.

Дополнительные источники:

1. Артюшин Л.Ф. Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии. М., 1978.- 356с.
2. Газаров А.Ю. Основы цифровой фотографии\А.Ю.Газаров. – М.: Эксмо,2010.-

288с.: ил.

3. Лапин А. И. Фотография как..-Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - Г., 2004. - 324 с.: ил.
4. Кораблев Д. Фотосъемка: Универсальный самоучитель. - Спб: Корона принт, 2003. - 288 с.: ил.
5. Ли Фрост. Современная фотография. /Пер. с англ./, Э. Подвигина. - Г.: Арт-родник, 2003. – 207с.
6. Ли Фрост. Творческая фотография. /Пер. с англ./Э. Подвигина. - Г.: Арт-родник, 2003. - 158 с.
7. Ли Фрост Черно-белая фотография. /Пер. с англ./Э. Подвигина. - Г.: Арт-родник, 2004. -189с.
8. Меледин А. Б., Кручина Ю. И. Справочник фотографа. - Г.: «Высшаяшкола», 1989. - 213 с.
9. Митчел Э. Фотография. /Пер. с англ./ - Г.: «Мир», 1988. - 225 с.
10. Мураховский В. И., Симонович С. В. Секреты цифрового фото. - Спб: Питер, 2005. - 144 с.: ил.
11. Мусорин М. К., Привалов В. Д. Фотография: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - Г., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 336 с., ил.
12. Надеждин Н. Я. Цифровая фотография. Практическое руководство. Спб: Бхв-петербург, 2003. - 368 с.: ил.
13. Пожаркая С. Фотомастер. - Г.: «Пента», 2001. - 336 с.
14. Соколов И. Фотодело. Серия «Учебный курс». Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 352 с.
15. Самсонов С. Учебник фотографии, -М. Издательство: Самиздат, 2012.-271с.
16. Фриман М. Цифровая фотография: крупный план /Шаг за шагом/. /Пер. с англ./, Фриман М. - М.: «Омега», 2005. - 160 с.: ил.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная фотостудия).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки и литература кафедры искусства фотографии Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Программное обеспечение, применяемое в процессе обучения:

- технические средства обучения;
- компьютер с программным обеспечением;
- доступ в Интернет.