

**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
«СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ФОТОГРАФИИ»**

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

Луганск 2024

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 А.И.Анохина, преподаватель кафедры искусства фотографии.
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 «Современные стили в фотографии» входит в часть, формируемых участниками образовательного процесса и адресована студентам 1-2 курса (2-4 семестр) и Направление подготовки – 50.04.02 Изящные искусства, профиль «Искусство фотографии» Академия 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 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов, практические занятия – 164 часа, самостоятельная работа – 349 часов, контроль – 99 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель формирование у магистрантов глубокого понимания современных стилей фотографии, их истории, эстетических особенностей и влияния на развитие фотоискусства. Развитие навыков анализа и критической оценки фотографических произведений, а также умения применять полученные знания в собственной творческой практике.

- Изучение истории и эволюции современных стилей фотографии.
- Анализ эстетических принципов и художественных приемов, характерных для каждого стиля.
- Развитие навыков анализа и критической оценки фотографических произведений.
- Формирование собственного творческого подхода к работе в современных стилях фотографии.
- Подготовка к профессиональной деятельности в области фотографии и искусствознания.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Современные стили в фотографии» входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса. 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 «Современные стили в фотографии».

Изучение дисциплины «Современные стили в фотографии» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Эстетика фотографии», «Методика преподавания специальных дисциплин» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции: УК-1.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Содержание
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.	Знать: различные стили фотографии, таких как портрет, пейзаж, стрит-фотография, документальная, арт-фотография и т.д., исторический контекст и эволюцию фотографического искусства, включая влияние различных движений, таких как сюрреализм, документальная фотография Уметь анализировать и оценивать фотографии с точки зрения художественного замысла, технических аспектов и эмоциональной нагрузки. Владеть методами и инструментами, которые помогут в критическом анализе, такие как создание референсных досок, использование фото-критики, обмен мнениями с коллегами.

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 современные стили в фотографии (II семестр)					
Тема 1. История фотографии: от пикториализма до цифрового искусства.	62	2	14	36	10
Тема 2. Ключевые понятия: стиль, жанр, эстетика, художественный образ.	78	4	18	48	8
Тема 3. Методология анализа фотографии: формальный, семиотический, контекстуальный подходы.	76	4	18	44	10
Тема 4. Обзор современных направлений фотографии.	72	2	18	44	8
Всего по I разделу	288	12	68	172	36
Раздел 2. Художественная фотография: новые направления (III семестр)					
Тема 5. Концептуальная фотография: идея как основной элемент.	40	2	12	20	6
Тема 6. Fine Art фотография: художественные приемы и техники.	38	2	12	16	8
Тема 7. Стрит-фотография: наблюдение и импровизация.	34	2	8	16	8
Тема 8. Портретная фотография: современные подходы к портрету.	36	4	8	18	6
Тема 9. Пейзажная фотография: новый взгляд на природу.	32	2	8	14	8
Всего по II разделу	180	12	48	84	36
Раздел 3. Современная фотография и культура (IV семестр)					
Тема 10. Фотография и социальные сети: влияние на формирование стиля и восприятия.	32	2	8	16	6
Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге: коммерческая фотография как вид искусства	38	2	12	18	6
Тема 12. Фотография в музеях и галереях: презентация фотографических произведений.	34	2	8	20	4
Тема 13. Влияние цифровых технологий на эстетику современной фотографии.	33	2	8	19	4
Тема 14. Фотография и видео-арт: современные медиа-формы.	43	4	12	20	7
Всего по III разделу	180	12	48	93	27
ВСЕГО часов по дисциплине	648	36	164	349	99

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ФОТОГРАФИИ (II семестр)

Тема 1. История фотографии: от пикториализма до цифрового искусства

Возникновение фотографии: первичные методы и технологии. Пикториализм: художественное движение и его представители. Важнейшие фотографы-пикториалисты (Альфред Стиглиц, Эдвард Стейхен). Влияние документальной фотографии на общественное мнение. Современное искусство и фотографы. Развитие концептуальной фотографии. Влияние художников на формирование новых подходов к фотографии. Цифровая революция в фотографии. Переход от аналоговых к цифровым технологиям. Социальные медиа и фотография. Роль платформ (Pinterest и др.) в популяризации фотографии. Новые тенденции и стили, возникающие в условиях цифровой эпохи

Тема 2. Ключевые понятия: стиль, жанр, эстетика, художественный образ.

Определение и значение стиля в фотографии. Влияние личного стиля фотографа на восприятие изображений. Исследование различных стилей: документальный, художественный, модный, уличный. Сравнение стилей разных эпох (классическая фотография, современная) Основные жанры фотографии: портрет, пейзаж, макро, репортаж и т. д. Влияние жанра на содержание и форму изображения. Перспективы жанровой фотографии в контексте цифровой эпохи. Смещение жанров и его влияние на современное искусство. Понятие эстетики и ее роль в фотографии. Влияние культурных и социальных контекстов на восприятие эстетики. Эстетика в документальной и художественной фотографии. Создание художественного образа через композицию и цвет. Роль света и тени в формировании образа. Метафора и символизм в фотографическом искусстве. Влияние эстетики на создание художественного образа. Влияние цифровизации на эстетику и восприятие художественного образа. Новые формы фотографии (фотоарт, инсталляция) и их связь с традиционными понятиями.

Тема 3. Методология анализа фотографии: формальный, семиотический, контекстуальный подходы.

Влияние света и тени на восприятие изображения. Анализ ракурса и перспективы: как выбор угла съемки влияет на интерпретацию фотографии. Символические значения: как цвет и форма создают знаковые системы в фотографии. Анализ кодов и коннотаций: что скрыто за явными изображениями. Структура знака в фотографии: знак, означаемое и означающее. Социокультурный контекст: как культурные нормы и ценности влияют на восприятие фотографий. Политический и исторический контекст: влияние времени и места на содержание и значения фотографий. Место фотографии в медиа- и визуальной культуре. Влияние технологий и социальных медиа на восприятие и распространение фотографий. Примеры успешного сочетания различных методологий в фотографическом анализе. Применение формального, семиотического и контекстуального подходов в искусствоведении. Возможности и ограничения каждого подхода в анализе документальной и художественной фотографии.

Тема 4. Обзор современных направлений фотографии.

Уличная фотография. Современные подходы и техники. Влияние социальных медиа на уличную фотографию. Портретная фотография. Тренды в портретной фотографии. Влияние культурного контекста на портретное искусство. Фотография природы и экологии. Документальная фотография в контексте изменения климата. Техники макрофотографии и их популярность. Архитектурная фотография. Современные стили и подходы. Роль технологий

(дронов) в архитектурной фотографии. Влияние урбанизации на фотографические тренды. Репортажная и документальная фотография. Актуальные темы и вызовы в документальной фотографии. Влияние социальных медиа на документальную фотографию. Концептуальная фотография. Пересечение фотографии с другими искусствами, такими как перформанс и инсталляция. Фотография в рекламе и моде. Влияние стилей и трендов на рекламу. Финансовая и коммерческая фотография: Создание личного бренда как фотографа. Фотовидеография и смешанные медиа. Совмещение фотографии и видеографии. Роль мультимедиа в современном искусстве.

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (III семестр)

Тема 5. Концептуальная фотография: идея как основной элемент.

История концептуальной фотографии. Происхождение и развитие жанра. Влияние искусства на формирование концептуальной фотографии. Идея как основа концептуальной фотографии. Взаимосвязь между концепцией и визуальными элементами. Использование символизма и метафор в концептуальной фотографии. Концептуальная фотография как отражение общественных и культурных проблем. Роль цифровых технологий в концептуальной фотографии. Использование фотомонтажа, коллажа и других техник в создании концептуальных работ. Тенденции и нововведения в жанре. Влияние социальных сетей и цифровых платформ на концептуальную фотографию.

Тема 6. Fine Art фотография: художественные приемы и техники.

Правила золотого сечения и симметрии. Использование линий, форм и текстур в кадре. Принципы балансировки элементов изображения. Цвет и освещение. Психология цвета в Fine Art фотографии. Использование естественного света против искусственного освещения. Эмоциональная нагрузка цветовых комбинаций. Текстуры и детали. Важность текстур в создании глубины изображения. Сравнение гладких и шероховатых поверхностей. Метод «фотоманипуляций» в Fine Art фотографии. Эстетика фильтров и текстур в редактировании. Социальные и культурные подтексты в фотографии. Создание метафорических и символических образов. Смещение различных медиа (фото, живопись, скульптура). Использование нестандартных материалов и процессов. Эксперименты с формами и форматами (аналоговая и цифровая фотография).

Тема 7. Стрит-фотография: наблюдение и импровизация.

Техника наблюдения. Развитие навыков наблюдения за окружающей средой. Использование света и тени в уличной фотографии. Импровизация в моменте. Роль инстинкта в создании удачных снимков. Культурные аспекты стрит-фотографии. Импровизация в многонациональных и мультикультурных средах. Влияние социальных и культурных контекстов на восприятие стрит-фотографии. Психология зрителя и восприятие уличной фотографии. Импровизация в сложных социальных ситуациях. Обсуждение вопросов конфиденциальности и согласия. Исторический контекст и влияние великих мастеров: Влияние таких фотографов, как Генри Картье-Брессон или Судай Токий. Стратегии планирования съемки в городских условиях. Психология "вуайеризма" в стрит-фотографии.

Тема 8. Портретная фотография: современные подходы к портрету.

История и эволюция портретной фотографии. Рассмотрение наглядных примеров изменений в портретной фотографии на протяжении веков. Влияние исторических событий на стиль и технику портрета. Анализ современных трендов, таких как минимализм, натурализм и

использование ярких цветов. Популяризация стилизованных и искусственных портретов. Социальные сети и портретная фотография. Роль селфи и автопортрета в современном контексте. Технологии и инновации в портретной фотографии. Использование дронов, 3D-технологий и искусственного интеллекта. Культурные аспекты портретной фотографии. Сравнение стилей портрета в разных культурах и регионах. Вопросы самовыражения и идентичности в портретной фотографии. Портрет как форма арт-выражения. Экспериментальные стили и техники (например, двойная экспозиция, мультиэкспозиция). Взаимодействие портретной фотографии с другими видами искусства, такими как живопись и скульптура.

Тема 9. Пейзажная фотография: новый взгляд на природу.

Инновационные техники в пейзажной фотографии. Использование дронов для аэрофотосъемки. Панорамные снимки и 360-градусные фотографии. Технические новшества: фильтры, длинная экспозиция и светофильтры. Эмоциональная составляющая пейзажной фотографии. Персональные интерпретации природы: от абстракции до реализма. Экологические аспекты пейзажной фотографии. Пейзажная фотография в разных культурах. Влияние культурных традиций на восприятие природы и пейзажей. Сравнение пейзажной фотографии в различных странах. Роль пейзажной фотографии в терапии и медитации. Влияние технологий виртуальной и дополненной реальности на восприятие пейзажей. Роль путешествий в формировании фотографического видения.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ И КУЛЬТУРА (IV семестр)

Тема 10. Фотография и социальные сети: влияние на формирование стиля и восприятия.

Эстетика визуального контента. Основные тенденции в фотографическом стиле в социальных сетях (минимализм, яркость, ретро и т.д.). Фотография как инструмент самовыражения. Роль фотографии в формировании личной идентичности и имиджа пользователя. Коммерциализация фотографии в социальных сетях. Влияние фотографий на продвижение товаров и услуг. Алгоритмы и их влияние на выбор визуального контента. Роль популярных трендов (например, хештеги) в продвижении определенного стиля. Мнение общественности и его влияние на фотографию. Эффект "подражания" и формирования трендов среди пользователей. Технологические тренды в фотосъемке и редактировании. Влияние мобильных приложений для редактирования фотографий на стиль и качество контента. Тренды в использовании фильтров и эффектов для создания уникального визуального стиля. Кросс-культурные влияния в фотографии. Влияние различных культур на восприятие и создание фотоконтента.

Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге: коммерческая фотография как вид искусства

История коммерческой фотографии: Эволюция рекламы в фотографии. Влияние технологий на коммерческую фотографию. Эстетика и стиль в рекламной фотографии. Современные инструменты и оборудование для коммерческой фотосъемки. Влияние цифровых технологий на процесс фотографии. Психология восприятия изображения. Креативные стратегии в рекламе. Примеры успешных рекламных кампаний с использованием фотографии. Этика и право в коммерческой фотографии. Этические аспекты фотографии в рекламе (изображение людей, манипуляции). Роль социальных сетей в продвижении коммерческой фотографии. Стратегии маркетинга через визуальный контент. Фотография как форма искусства. Пересечение между коммерческой и арт-фотографией. Мировые тенденции в коммерческой фотографии. Текущие и будущие тренды в области коммерческой фотографии. Кейс-стадии успешных рекламных кампаний. Анализ конкретных примеров с вопросами о том,

как фотография была использована для достижения рекламных целей. Влияние рекламной фотографии на имидж бренда и восприятие потребителей.

Тема 12. Фотография в музеях и галереях: презентация фотографических произведений.

Исторический контекст фотографии в музеях. Как фотография вошла в музейные коллекции: от документации до искусства. Эволюция отношения к фотографии как к искусству. Типы выставок фотографий. Персональные выставки известных фотографов. Тематические выставки: фотовыставки, посвященные конкретным событиям или темам. Исторические выставки: фотография как документ времени. Влияние социальных медиа на восприятие выставок. Проблемы и вызовы в представлении фотографии. Этические аспекты: права автора и использование изображений. Трудности в сохранении цифровых изображений и их выставлении. Фотография и современное искусство. Тенденции в фотографии как искусстве в XXI веке. Роль новых технологий, таких как VR и AR, в представлении фотографических произведений. Кросс-культурные выставки. Влияние культурных контекстов на интерпретацию фотографий. Фотография как социальный комментарий. Выставки, посвященные социальным, политическим или экологическим темам. Роль фотографии в активизме и социальных движениях. Психология восприятия искусства: что делает фотографию "говорящей".

Тема 13. Влияние цифровых технологий на эстетику современной фотографии.

Эволюция фотографического восприятия. Влияние цифровизации на традиционные эстетические нормы. Фоторетушь и манипуляции. Этика и эстетика цифровой обработки изображений. Новые техники и форматы. Использование новых технологий, таких как 3D-моделирование и виртуальная реальность. Социальные сети и визуальная культура. Эстетические стандарты, формируемые через пользовательский контент. Фотография как средство самовыражения. Роль цифровых технологий в формировании идентичности через визуальное искусство. Популяризация персонализированных стилей и подходов. Появление новых жанров в фотографии (например, мобильная фотография, документальная фотография в цифровом формате). Возрождение старых стилей в свете новых технологий. Искусственный интеллект в фотографии. Влияние AI на создание и редактирование изображений. Эстетические последствия использования алгоритмов для генерации изображений. Философские аспекты цифровой фотографии. Влияние цифровых технологий на философское понимание достоверности и правды в фотографии. Экологический аспект цифровой фотографии. Влияние цифровизации на выбор материалов и техники в фотографии. Устойчивое искусство: как современные технологии могут минимизировать экологический след.

Тема 14. Фотография и видео-арт: современные медиа-формы.

История и развитие фотографии и видео-арта. Эволюция технологий в фотографии и видео-арте. Влияние исторических событий на развитие визуальных медиа. Сравнительный анализ традиционной и цифровой фотографии. Преимущества и недостатки различных форматов. Воздействие цифровизации на художественные практики. Тренды в современном видео-арте. Интерактивное искусство и его влияние на восприятие видео-арта. Влияние социальных медиа на распространение видео-арта. Фотография как средство самовыражения и идентичности. Портретная фотография и ее роль в создании личного имиджа. Автопортрет в цифровую эпоху. Концептуальная фотография и видео-арт. Социальные и политические инициативы через фотографию и видео. Влияние визуальных медиа на социальные движения. Этика и право в сфере фотографии и видео-арта. Авторские права и защита интеллектуальной собственности. Перформативность в видео-арте. Роль тела в видео-арте и его представление на

экране. Влияние перформанса на восприятие видео-арт объектов. Мультимедийные инсталляции и их воздействие: Синтез фотографии, видео и других медиа в инсталляциях. Взаимодействие зрителя с пространством инсталляции. Будущее фотографии и видео-арта в контексте технологий: Подходы к использованию виртуальной и дополненной реальности в искусстве. Искусственный интеллект в визуальных медиа: возможности и вызовы.

6.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ФОТОГРАФИИ (II семестр)

Тема 1. История фотографии: от пикториализма до цифрового искусства.

1. Возникновение фотографии: первичные методы и технологии.
2. Современное искусство и фотографии.
3. Социальные медиа и фотография.
4. Роль платформ (Pinterest и др.) в популяризации фотографии.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, современные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография.

Выполнить:

1. Перечислите и кратко опишите основные платформы социальных медиа, которые специализируются на фотографиях (например Pinterest, Flickr).
2. Сообщение на тему «Как социальные медиа изменили подход к фотографии? (например, увеличение спроса на быстрое и доступное фото, популяризация мобильной фотографии и т.д.)»

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#); [4](#); [5](#)]

Тема 2. Ключевые понятия: стиль, жанр, эстетика, художественный образ.

1. Определение и значение стиля в фотографии.
2. Влияние личного стиля фотографа на восприятие изображений.
3. Сравнение стилей разных эпох (классическая фотография, современная)
4. Влияние культурных и социальных контекстов на восприятие эстетики.
5. Роль света и тени в формировании образа.
6. Метафора и символизм в фотографическом искусстве

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, овременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Сделайте свою серию фотографий, в которой будете использовать метафорические образы или символические объекты. опишите о том, что они значат для вас и какие идеи вы хотите передать зрителю.
2. Напишите краткое эссе или комментарий, объясняющий вашу визуальную метафору и символизм.

Литература: [1; 2;3; 4; 5]

Тема 3. Методология анализа фотографии: формальный, семиотический, контекстуальный подходы.

1. Влияние света и тени на восприятие изображения.
2. Символические значения: как цвет и форма создают знаковые системы в фотографии.
3. Социокультурный контекст: как культурные нормы и ценности влияют на восприятие фотографий.
4. Место фотографии в медиа- и визуальной культуре.
5. Влияние технологий и социальных медиа на восприятие и распространение фотографий.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, овременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Приведите примеры известных фотографий, которые стали вирусными в социальных медиа. Проанализируйте, какие факторы способствовали их успеху (тематика, техника, использование хештегов и т.д.).
2. Обсудите негативные аспекты, такие как "фейковые" изображения и манипуляции с фотографиями, и их последствия для общества.

Литература: [1; 2;3; 4; 5]

Тема 4. Обзор современных направлений фотографии.

1. Уличная фотография.
2. Влияние социальных медиа на уличную фотографию.
3. Тренды в портретной фотографии.
4. Техники макрофотографии и их популярность..
5. Пересечение фотографии с другими искусствами, такими как перформанс и инсталляция.
6. Фотовидеография и смешанные медиа
7. Роль мультимедиа в современном искусстве.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, овременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография, мультимедиа, пейзаж, архитектурная фотография.

Выполнить:

1. Найдите и проанализируйте три примера работ, где фотография используется в контексте перформанса. Это могут быть фотографии, задокументировавшие перформанс, или фотографии, являющиеся неотъемлемой частью самого перформанса. Примеры могут быть найдены в интернете, в книгах или каталогах.
2. Создайте мудборд, который будет отражать один из популярных трендов в портретной фотографии. Включите туда изображения, текстуры, цветовые палитры и любые другие

визуальные элементы, которые соответствуют выбранному направлению.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (III семестр)

Тема 5. Концептуальная фотография: идея как основной элемент.

1. Влияние искусства на формирование концептуальной фотографии.
2. Идея как основа концептуальной фотографии.
3. Взаимосвязь между концепцией и визуальными элементами.
4. Использование символизма и метафор в концептуальной фотографии.
5. Использование фотомонтажа, коллажа и других техник в создании концептуальных работ.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, овременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Сравните три выбранные вами работы, обратив внимание на различия в стиле, использовании символики и метафор, и достигаемых художественных эффектах.
2. Фотомонтаж на тему «Технологии и природа»: сочетание изображений природы и технологических объектов, чтобы подчеркнуть контраст и взаимодействие.
3. Фотоколлаж как форма самовыражения: создание личной истории через вырезки и фотографии, иллюстрирующие важные события или чувства.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

Тема 6. Fine Art фотография: художественные приемы и техники.

1. Правила золотого сечения и симметрии.
2. Использование линий, форм и текстур в кадре
3. Использование естественного света против искусственного освещения.
4. Эмоциональная нагрузка цветовых комбинаций.
5. Сравнение гладких и шероховатых поверхностей.
6. Создание метафорических и символических образов.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, овременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Сделайте серию фотографий (например, 5-10 изображений), где вы будете осознанно использовать линии, формы и текстуры для создания композиции. Подумайте о следующих аспектах:

- Линии: горизонталь, вертикаль, диагональ, ведущие линии.

- Формы: геометрические, органические, контуры объектов.
- Текстуры: поверхности, материалы, контраст светотени.

2. Проанализируйте освещение на фотографии. Определите тип освещения (естественное, искусственное, смешанное), его характеристики (направление, мягкость/жесткость, цветная температура), и его влияние на общее восприятие изображения. Укажите, какие технические приемы использовались для управления светом (например, рефлекторы, диффузоры, фильтры).

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

Тема 7. Стрит-фотография: наблюдение и импровизация.

1. Использование света и тени в уличной фотографии.
2. Культурные аспекты стрит-фотографии.
3. Импровизация в многонациональных и мультикультурных средах.
4. Психология "вуайеризма" в стрит-фотографии.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оновременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография, сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

- 1 Анализ возможной мотивации стрит-фотографа. Какие факторы могут способствовать проявлению вуайеристических тенденций в творчестве? Это желание власти, контроля, скрытого наслаждения, или что-то другое?.
2. Отчет, в котором вы сравните подходы к импровизации в этих культурах. Обратите внимание на общие черты и различия.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]

Тема 8. Портретная фотография: современные подходы к портрету.

1. Популяризация стилизованных и искусственных портретов.
2. Роль селфи и автопортрета в современном контексте.
3. Сравнение стилей портрета в разных культурах и регионах.
4. Портрет как форма арт-выражения.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оновременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография, сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Эссе об эволюции портретной живописи от эпохи Ренессанса до современного искусства.
2. Сравните стилистические особенности портретной фотографии в трёх выбранных вами регионах/культурах. Выявите общее и различное. Какие факторы способствовали формированию уникальных стилей? Как влияют культурные различия на восприятие портретного образа? Сформулируйте общие выводы о взаимосвязи культуры, социума и стиля в портретной фотографии.
3. Создайте собственный портрет (в живописи, рисунке или фотографии) и объясните, какие эмоции и идеи вы хотели передать через это произведение.

Литература: [1; 2;3; 4; 5]

Тема 9. Пейзажная фотография: новый взгляд на природу.

1. Инновационные техники в пейзажной фотографии.
2. Панорамные снимки и 360-градусные фотографии.
3. Эмоциональная составляющая пейзажной фотографии.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оввременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Используя ваш смартфон или камеру, найдите интересное место и создайте панораму. Вы можете использовать режим «Панорама», если он доступен, или делать несколько снимков, которые затем можно соединить в редакторе.
2. Сделайте серию фотоснимков на тему «Эмоции в пейзажной фотографии»

Литература: [14; 15; 16; 12]

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ И КУЛЬТУРА (IV семестр)

Тема 10. Фотография и социальные сети: влияние на формирование стиля и восприятия.

1. Основные тенденции в фотографическом стиле в социальных сетях (минимализм, яркость, ретро и т.д.).
2. Роль популярных трендов (например, хештеги) в продвижении определенного стиля.
3. Эффект "подражания" и формирования трендов среди пользователей.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оввременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Найдите и проанализируйте популярные хештеги, связанные с выбранным стилем фотографии на выбранной платформе. Определите хештеги с различной степенью популярности (от очень популярных до более нишевых). Укажите количество публикаций для каждого хештега (можно использовать специальные инструменты для анализа хештегов).
2. Изучите и приведите примеры: Известные фотографы: Как стиль таких фотографов, как Ансель Адамс или Айрис Апфель, влияет на работы новых художников.
3. VK и социальные сети: Как некоторые фотографии становятся вирусными, а другие подражают их стилю.

Литература: [14; 15; 16; 12]

Тема 11. Фотография в рекламе и маркетинге: коммерческая фотография как вид

искусства

1. История коммерческой фотографии.
2. Эстетика и стиль в рекламной фотографии.
3. Мировые тенденции в коммерческой фотографии.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оввременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Сформулируйте прогнозы о дальнейшем развитии коммерческой фотографии в ближайшие 5-10 лет. Какие тенденции будут усиливаться? Какие новые тенденции могут появиться?
2. : Сравните фотографии разных брендов в одной и той же категории. Обратите внимание на то, как они используют стиль и эстетику для выделения своего продукта.

Литература: [14; 15; 16; 12]

Тема 12. Фотография в музеях и галереях: презентация фотографических произведений.

1. Исторический контекст фотографии в музеях.
2. Тематические выставки: фотовыставки, посвященные конкретным событиям или темам.
3. Фотография и современное искусство.
4. Тенденции в фотографии как искусстве в XXI веке.
5. Роль новых технологий, таких как VR и AR, в представлении фотографических произведений.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оввременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Примеры использования VR для создания погружающих выставок.
2. AR как способ добавления интерактивных элементов к статическим изображениям.

Литература: [14; 15; 16; 12]

Тема 13. Влияние цифровых технологий на эстетику современной фотографии.

1. Эволюция фотографического восприятия.
2. Фотография как средство самовыражения.
3. Появление новых жанров в фотографии (например, мобильная фотография, документальная фотография в цифровом формате).
4. Влияние цифровых технологий на философское понимание достоверности и правды в фотографии.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография,

репродукция, оввременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Опишите основные характеристики мобильной фотографии (доступность, оперативность, возможности редактирования).
2. Приведите примеры знаменитых мобильных фотографов и их работ.
3. Сделайте фотопроект в одном из новых жанров, который вы изучали (например, мобильная фотография).
4. Напишите короткое эссе или рецензию о выставке фотографий, которая включает современные жанры.

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

Тема 14. Фотография и видео-арт: современные медиа-формы.

1. История и развитие фотографии и видео-арта.
2. Интерактивное искусство и его влияние на восприятие видео-арта.
3. Влияние социальных медиа на распространение видео-арта.
4. Влияние перформанса на восприятие видео-арт объектов.
5. Мультимедийные инсталляции и их воздействие.
6. Искусственный интеллект в визуальных медиа: возможности и вызовы.

Термины: фотография, пикториализм, дагерротип, калотип, стеаринография, репродукция, оввременные стили фотографии, документальная фотография, концептуальная фотография, стрит-фотография, модная фотография, цифровая фотография сюрреалистическая фотография, минимализм, арт-фотография

Выполнить:

1. Создайте концепт собственного интерактивного видео-арта. Опишите, каким образом зритель сможет взаимодействовать с вашим произведением и как это повлияет на его восприятие.
2. Найдите и опишите 2-3 примера известных мультимедийных инсталляций (например, работы и произведения таких художников, как Джеффри Шерман, Рафики Велиз).

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 зачету.

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. Историческая эволюция стилей фотографии: от классики к современности.

Тема 2. Исследование роли документальной фотографии в современных социальных и политических движениях.

Тема 3. Влияние социальных сетей на жанр автопортрета и его восприятие.

Тема 4. Сравнительный анализ стилей уличной фотографии.

Тема 5. Исследование процессов создания концептуальных фотографий и их значение в современном искусстве.

Тема 6. Поп-культура и фэшн-фотография: анализ визуального языка

Тема 7. Фоторепортаж в эпоху цифровых технологий: новые вызовы и возможности

Тема 8. Экологическая фотография: искусство как социальный комментарий

Тема 9. Анализ значимости цветовой палитры в современных стилях фотографии Авторский стиль в фотоизображении.

Тема 10. Новые технологии и их влияние на современный стиль фотографии.

Тема 11. Исследование вопросов этики и подлинности в современном фотографическом искусстве.

Тема 12. Натюрморт в современном фотомастерстве: от традиции к новаторству

Тема 13. Фотография как форма активизма: визуальные нарративы борьбы.

Тема 14. Авангард и абстракция в современной фотографии

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Тестирование

Задание 1.

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант и обоснуйте ответ.

Какой стиль фотографии возник в конце 19 века и стремился к художественности, используя мягкие фокусы и художественные приемы?

- 1) репортажная фотография;
- 2) пикториализм;
- 3) модернизм;
- 4) стрит-фотография;

Ответ:

Обоснование:

Задание 2.

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант и обоснуйте ответ.

Кто из следующих фотографов считается одним из основателей пикториализма?

- 1) Ансель Адамс;
- 2) Доротея Ланж;
- 3) Альфред Стиглиц;
- 4) Марио Giacomelli ;

Ответ:

Обоснование:

Задание 3.

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант и обоснуйте ответ.

Какой термин обозначает процесс преобразования света в электрический сигнал в цифровой фотографии?

- 1) дигитализация;
- 2) сканирование;
- 3) накопление света;
- 4) аналоговое фотографирование;

Ответ:

Обоснование:

Задание 4.

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант и обоснуйте ответ.

Кто создал знаменитую серию "Американец" и стал одним из первых, кто использовал цветную фотографию как художественный инструмент?

- 1) Эдвард Уэстон;
- 2) Стивен Шарбонье;
- 3) Уильям Эглстон;
- 4) Юджин Атжет;

Ответ:

Обоснование:

Задание 5.

Прочитайте текст, выберите все правильные варианты и обоснуйте ответ.

Какие из следующих направлений часто используются в коммерческой фотографии?

- 1) фуд-фотография;
- 2) портретная фотография;
- 3) свадебная фотография;
- 4) арт-фотография;

Ответ:

Обоснование:

Задание 6.

Прочитайте текст, выберите все правильные варианты и обоснуйте ответ.

Какое направление фотографии акцентирует внимание на сильных эмоциях и социальных темах?

- 1) арт-фотография;
- 2) документальная фотография;
- 3) репортажная фотография;
- 4) студийная фотография;

Ответ:

Обоснование:

Задание 7.

Прочитайте текст, выберите все правильные варианты и обоснуйте ответ.

Какие из следующих направлений можно отнести к экспериментальной фотографии?

- 1) фотомонтаж;
- 2) двойная экспозиция;
- 3) ландшафтная фотография;

4) светографика;

Ответ:

Обоснование:

Задание 8.

Прочитайте текст, выберите все правильные варианты и обоснуйте ответ.

Какие стили фотографии связаны с использованием цифровой обработки изображений?

- 1) фотореализм;
- 2) пейзажная фотография;
- 3) ретушь;
- 4) фотоманипуляция;

Ответ:

Обоснование:

Задание 9.

Прочитайте текст и установите последовательность.

В каком порядке развивались эти стили фотографии и их влияние на современную практику:

- 1) документальная фотография;
- 2) коммерческая фотография;
- 3) портретная фотография;
- 4) стрит-фото;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--

Задание 10.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Укажите порядок появления ключевых технологий в цифровой фотографии:

- 1) цифровая камера;
- 2) фотошоп;
- 3) интернет-галереи;
- 4) социальные сети;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Задание 11.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность популярных трендов в фотографии последние десятилетия:

- 1) минимализм;
- 2) винтажная эстетика;
- 3) портреты с использованием искусственного освещения;
- 4) аэрофотосъемка;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Задание 12.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Расположите в правильном порядке основные функции фотографии:

- 1) документация;

- 2) эстетическое выражение;
- 3) коммерция;
- 4) социальный комментарий;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--

Задание 13.

Соотнесите понятие и его характеристикой.

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

Понятие		Характеристика	
А.	Стиль	1.	Это важный инструмент, помогающий организовать и классифицировать работы, а также помогает фотографам развивать свой стиль и подход к созданию изображений.
Б.	Жанр	2.	Это совокупность визуальных и эмоциональных элементов, которые определяют уникальность работы фотографа. Он отражает его личное видение, предпочтения и подход к созданию изображений.
В.	Эстетика	3.	Это ключевое понятие, которое отражает творческое видение автора и означает передачу эмоционального, эстетического или концептуального содержания через визуальные средства.
Г.	Художественный образ	4.	Это изучение и осмысление красоты, искусства и выражения через фотографические изображения.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Задание 14.

Соотнесите вид фотосъемки с примерами.

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

Вид		Пример	
А.	Репортажная съемка	1.	Семейный портрет, интервью, модный портрет
Б.	Портретная съёмка	2.	Насекомое на цветке, капля росы, лепестки цветов.
В.	Макросъёмка	3.	Интервью, пейзаж, фотоохота, реконструкция.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Задание 15.

Соотнесите технические приемы с соответствующим применением.

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

Технический прием	Применение

А.	1839 год	1.	Появление социальных сетей и изменение подхода к рекламации. Фотография становится ещё более доступной и становится важнейшим инструментом в онлайн-маркетинге.
Б.	1920-е годы	2.	Возникновение современного рекламного фотографа как профессионала с собственным стилем и подходом. Примеры таких фотографов, как Бруно Деларж, ставят фотографию на новый уровень в рекламной индустрии.
В.	1960-е годы	3.	Золотой век рекламы. Реклама на страницах журналов становится важной частью культурного и коммерческого ландшафта, а фотографии начинают играть ключевую роль в создании рекламных образов.
Г.	2000-е годы	4.	Публикация работы Луи Дагера по дагеротипии. Это событие считается началом фотографии как искусства, которое впоследствии используется в рекламе.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Задание 16.

Соотнесите событие и его примером в медиапространстве.

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

Событие		Пример в медиапространстве	
А.	Анни Лейбовиц	1.	Хотя он больше известен как художник, его видеопроекты и инсталляции играют важную роль в современном искусства. Его работа "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living" открывает новые горизонты для восприятия видео-арта.
Б.	Деймон Мойер	2.	Один из ведущих художников в области видео-арта, в своих работах он исследует такие темы, как жизнь, смерть и духовность, используя медиа для создания эмоционального воздействия.
В.	Билл Вионг	3.	Знаменитый американский портретный фотограф, известный своими выразительными и запоминающимися снимками известных личностей. Ее работы часто объединяют элементы искусства и коммерческой фотографии.

Г.	Синди Шерман	4.	американская фотограф, чьи автопортреты и серии фотографий исследуют личность и социальное восприятие через призму женского образа, тем самым бросая вызов традиционным представлениям о женской роли в медиа.
----	--------------	----	--

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Задание 17.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как видео-арт изменил представление об искусстве в XXI веке?

Ответ:

Задание 18.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каковы особенности использования мобильных устройств в современной фотографии?

Ответ:

Задание 19.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

В чем заключается роль социальных медиа в популяризации современного видео-арта?

Ответ:

Задание 20.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как изменение общественных и культурных норм повлияло на тематику современной фотографии?

Ответ:

8.2.ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

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

Создайте свой проект, объединяющий фотографию и видео-арт. Это может быть короткое видео, в котором вы используете свои фотографии в качестве основного материала, или серия фотографий, в которых отразится динамика (например, через монтаж или последовательность).

- Проект должен быть концептуально обоснован и включать в себя текстовое описание, объясняющее ваши идеи и подходы, используемые в работе.

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ IV СЕМЕСТР

Учебный план подготовки магистров по данной дисциплине предполагает сдачу экзамена в **IV семестре**. Данный экзамен предполагает задание вопросов и устный ответ экзаменатору.

1. Как социальные сети изменили подход к созданию и потреблению фотографий?
2. В чем заключается роль визуального контента в формировании личного бренда в

социальных сетях?

3. Как алгоритмы социальных платформ влияют на выбор и распространение фотоконтента?
4. Как социальные сети способствуют появлению и распространению новых фотографических стилей и направлений?
5. Каковы ключевые элементы успешной коммерческой фотографии?
6. Обсудите роль фотографии в создании визуального имиджа бренда.
7. Как коммерческая фотография может использовать художественные приемы для привлечения внимания?
8. В чем различия между художественной и коммерческой фотографией с точки зрения эстетики?
9. Каковы этические аспекты использования фотографии в рекламе?
10. Каковы особенности кураторского подхода к выставке фотографий?
11. Как создается концептуальное пространство для представления фотографических работ в музейной среде?
12. Обсудите значение архивных и исторических фотографий для современного искусства.
13. Какие новые технологии используются для презентации фотографий в музеях и галереях?
14. Как выставки фотографий влияют на общественное восприятие и оценку фотографии как вида искусства?
15. Как цифровая фотография изменила процессы создания и редактирования изображений?
16. Обсудите влияние программного обеспечения для редактирования фотографий на восприятие истинности изображений.
17. В чем заключается различие между аналоговой и цифровой фотографией с точки зрения эстетики?
18. Как цифровые технологии позволяют создавать новые формы выставления и восприятия фотографий?
19. Какие феномены (например, фильтры, 3D-технологии) возникли под влиянием цифровых технологий в современной фотографии?
20. Какова связь между фотографией и видео-артом в контексте современных медиа?
21. В чем заключаются основные различия между фотографией и видео-артом с точки зрения восприятия времени и пространства?
22. Обсудите примеры синтеза фотографии и видео-арта в современных художественных проектах.
23. Как сторителлинг использует элементы фотографии и видео для создания нарративов?
24. Как новые медиа-формы изменяют традиционные представления о фотографии как искусстве? Какие функции рисующего, заполняющего и контрового света?

8.3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (III семестр)

Учебный план подготовки магистров по данной дисциплине предполагает сдачу курсовой работы в III семестре. Данная курсовая работа предполагает выполнение исследовательской работы и демонстрацию её результатов преподавателю.

1. Эволюция документальной фотографии в цифровую эпоху: анализ влияния технологий на стили и подходы в документальной фотографии.
2. Портрет в эпоху соцсетей: как современный портрет изменился с развитием платформ, и его влияние на общественное восприятие.
3. Уличная фотография как форма социополитического протеста: исследование работ

- современных уличных фотографов, которые фиксируют социальные изменения и протесты.
4. Автопортрет и самоидентификация: анализ различных стилей автопортретной фотографии в контексте личной идентичности и психологии.
 5. Фотография и искусство самовыражения в эпоху постправды: как современные художники используют фотографию для передачи новых смыслов и эмоций.
 6. Экспериментальная фотография: смешение жанров и техник: исследование современных практик, сочетающих фотографию с живописью, графикой и новыми медиа.
 7. Флора и фауна в современной фотографии: экология визуального искусства: как фотография может повышать осведомленность о проблемах экологии и биоразнообразия.
 8. Роль фотографии в формировании визуального контента для моды: анализ современных трендов в фэшн-фотографии и их влияние на индустрию моды.
 9. Фотография как инструмент социализации и нарративного подхода.
 10. Современные тренды в интерьерной фотографии: визуальная эстетика и маркетинг.
 11. Эволюция портретной фотографии: от классики до современности.
 12. Фотография как форма социального протеста.
 13. Влияние социальных сетей на развитие стилей фотографии.
 14. Документальная фотография в условиях глобальных кризисов: роль фотожурналистов.
 15. Фотография в моде: анализ современных тенденций в фэшн-фотографии.
 16. Минимализм в фотографии: философия и техники.
 17. Роль цифровых технологий в развитии искусства фотографии: от пленки к цифре.
 18. Сюрреализм в современном фотоискусстве: изучение авторов и их работ.
 19. Экологическая фотография: как визуальные образы могут влиять на общественное восприятие окружающей среды.
 20. Сравнительный анализ стилей документальной и художественной фотографии.
 21. Фототерапия: использование фотографии в психологии и искусстве самовыражения.
 22. Кинематографическая фотография: влияние кино на современные фотографические стили.
 23. Уличная фотография как способ осмысления городской среды.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Современные стили в 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%
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 экзамену	
5	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
4	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
3	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
2	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

Задание к зачету с оценкой	
5	Студент в полном объеме выполнил задание, правильно расставил перед собой цели. Сделал свой проект, объединяющий фотографию и видео-арт. Уверенно владеет техническими навыками для выполнения данной работы.
4	Недостаточной полноты объем выполнения задания, правильно расставил перед собой цели. Сделал свой проект, объединяющий фотографию и видео-арт в меньшем объеме. Допущения обучающимся незначительных ошибок при работе с техническим оборудованием, которое необходимо для выполнения данного задания.
3	Невозможности выполнения части задания обучающимся, неправильно поставленные цели для выполнения задания. Допущение обучающимся существенных ошибок при использовании технического оборудования, которые необходимы для выполнения данного задания.
2	Студент отказывается от выполнения задания с указанием, либо без указания причин. Допущение обучающимся грубых ошибок при использовании технического оборудования, которое необходимо для выполнения данного задания.
Задание для курсовой работы	
5	Полное выполнение теоретического задания. Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения данного задания. Грамотно выбрано оборудование, компьютерное обеспечение для теоретического исследования. Правильно подобрана литература. Проявляет творческий подход к выполнению задания.
4	Студент допускает незначительные ошибки при выполнении теоретического задания. Студентом грамотно и логично поставленные цели перед собой для выполнения данного задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Хорошо владеет умениями и навыками при выполнении поставленных задач.
3	Студент допускает значительные ошибки при выполнении теоретического задания. Студентом логично поставленные цели перед собой для выполнения теоретического задания. Проявляет творческий подход к выполнению задания. Удовлетворительно владеет умениями и навыками при выполнении поставленных задач.
2	Студент не знает какие цели поставить перед собой для выполнения теоретического задания. Не владеет материалом в полной мере. Не владеет достаточными навыками для выполнения поставленных задач.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1. [Айсманн К. 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. : ил.](#)
2. [Бажак К. История фотографии : Возникновение изображения / К. Бажак. — М. : Астрель, 2006. — 159 с.](#)
3. [Биржаков Н. Цифровое фото. Композиция, съемка, обработка в Photoshop / Н. Биржаков. — М. : Эксмо, 2008. — 175 с. : ил.](#)
4. [Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты : рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1981. — 239 с. : ил.](#)
5. [Гонт Л. Экспозиция в фотографии / Л. Гонт. — М. : Мир, 1984. — 173 с.](#)
6. [Дыко Л. П. Беседы о фотомастерстве / Л. П. Дыко. — М. : Искусство, 1970. — 270 с. : ил.](#)
7. [Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии / Л. П. Дыко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1989. — 175 с. : ил.](#)
8. [Ефремов А.А. Фотография без Photoshop : Секреты профессиональной фотосъемки / А.А. Ефремов. — СПб. : Питер, 2008. — 128 с. : ил.](#)
9. [Килпатрик Д. Свет и освещение / Д. Килпатрик; пер. с англ. — М. : Мир, 1988. — 223 с. : ил.](#)
10. [Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений / Р. Краусс ; пер. А. В. Шестаков. — б. м. : ООО "Ад Маргинем Пресс", 2014. — 627 с. : ил.](#)
11. [Лаврентьев А. Н. Ракурсы Родченко / А. Н. Лаврентьев. — М. : Искусство, 1992. — 222 с.](#)
12. [Розов Г. Как снимать : искусство фотографии / Г. Розов. — М. : АСТ, 2006. — 415 с. : ил.](#)
13. [Фриман М. Композиция в цифровой фотографии. Творческие приемы создания / М. Фриман. — М. : Добрая книга, 2014. — 194 с. : ил.](#)
14. [Фрост, Л. Творческая фотография. Идеи, сюжеты, техники съемки / Ли Фрост ; \[пер. с англ. Н. М. Семчишиной\]. — М. : АРТ-Родник, 2003. — 161 с. : ил.](#)
15. [Фрост, Л. Фотография. Вопросы и ответы / Ли Фрост ; \[пер. с англ. С. С. Лосева\]. — М. : АРТ-Родник, 2003. — 133 с. : ил.](#)
16. [Хеджкоу Дж. Фотография. Энциклопедия / Дж. Хеджкоу ; пер. с англ. А. И. Жигалова. — М. : Росмэн, 2003. — 262 с. : ил.](#)

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.