

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт общественных наук
(наименование института)

Кафедра дизайна
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
на заседании кафедры дизайна
Протокол №1 от 29.08.2017 г

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12.02 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ**

54.03.01 Дизайн

направленность «Современный дизайн»

квалификация бакалавр

очная форма обучения

Год набора - 2017

Москва, 2017 г.

Автор(ы)—составитель(и):

Старший преподаватель

Гаврилов С.Г.

**Заведующий кафедрой дизайна,
Профессор, кандидат искусствоведения**

Серов С.И.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптированной программы.....	4
1.1. Дисциплина Б1.В.12.02 «Художественная фотография» обеспечивает овладение следующими компетенциями:	4
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины	5
3.1. Содержание разделов и тем дисциплины	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	6
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.	6
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.12.02 «Художественная фотография» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:	6
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. В рамках экзамена обучающийся отвечает на устный вопрос и защищает контрольную работу по заданной теме.	6
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.....	6
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.....	8
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования.....	8
4.3.2. Типовые оценочные средства	8
4.4. Методические материалы.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	11
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Основная литература.	11
6.2. Дополнительная литература.....	11
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	12

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптированной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.12.02 «Художественная фотография» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	ОПК -2.4	Способен проводить предметно-пространственный анализ композиции фотопроизведения

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ1 (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Создание фотоизображения с использованием специальных технических средств и технологий / Фиксация фотоизображения с использованием специальных технических средств	ОПК -2.4	На уровне знаний: знает методы формирования глубины изобразительного пространства, принципы последовательности ведения работы над фотоизображением.
		На уровне умений: Способен проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках художественной фотографии. Способен находить различные тоновые, текстурные, цветовые решения в изображении натуры; Способен свободно выражать свои идеи выстраивания композиции методами художественной фотографии
		На уровне навыков: Способность выполнять все виды работ по фиксации фотоизображения с использованием специальных технических средств; Способность проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках художественной фотографии предлагать варианты выполнения; Способность находить различные тоновые, текстурные, цветовые решения в изображении натуры с использованием специальных технических средств.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 144 академических часа/108 астрономических часа (4 ЗЕТ), на лабораторные занятия отводится 68/51 часов, на самостоятельную работу студента 40/30 часов.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Художественная фотография» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. Код дисциплины Б1.В.12.02. Дисциплина изучается на 2,3 курсах в 4, 5 семестрах.

¹ Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая колонка может не заполняться

Содержание курса является логическим продолжением и развитием дисциплин: «Технический рисунок и начертательная геометрия», «Макетирование», «Проектирование». Данная дисциплина служит основой для написания выпускной квалификационной работы. Изучение дисциплины заканчивается в 4 семестре выполнением курсового проекта, в 5 семестре сдачей экзамена.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточн ой аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	История фотоискусства	16		8			8	О
Тема 2	Основы фотокомпозиции	24		16			8	О
Тема 3	Фотография в России	24		16			8	О, КР
Тема 4	Фотография - техника и искусство. Пейзаж, натюрморт, портрет.	26		18			8	О, КР
Тема 5	Фотография - часть современного художественного процесса.	18		10			8	О, КР, КП
Промежуточная аттестация		36						Э
Всего:		144		68			40	36

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР). форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1 История фотоискусства

История фотоискусства. Появление фотографии в общественно-культурном контексте. Дагерротипные портреты современников. Влияние развития техники на поиск выразительных средств языка фотоискусства. Техника портретной фотографии. Живопись и фотография. Новые способы получения фотоизображений. Пикториализм.

Фотография и пресса. Полутонные иллюстрации в газетах. Достижения технического прогресса и фотография.

Фотография США на рубеже веков. «Прямая» фотография. Европа. «Непосредственная» фотография.

Особенности фотографии как документального вида искусства. Зарождение жанра фотожурналистики.

Тема 2 Основы фотокомпозиции

Основы фотокомпозиции. Свет – основа фотоизображения. Точка, линия, плоскость.

Линия. Линия как изобразительный и декоративный элемент. Линии, задающие направление взгляда.

Контур и форма. Восприятие формы как осмысленной линии.

Текстура – повторяющаяся форма. Ритм как вид текстуры. Поверхность – заполнение плоскости ритмом.

Тон и цвет как изобразительные элементы. Цветовое окружение. Акценты. Тональный, цветовой.

Построение изображения. Симметрия, асимметрия, равновесие. Рамки и границы внутри кадра. Рамка изображения и композиция кадра.

Глобальные правила композиции: треугольник, диагональ, S-линия, правило третей.

Тема 3 Фотография в России

Фотография в России. Появление фотографии в России. Дагерротипные портреты. Первые фотографы-документалисты в России. Фотографы Урала.

Появление малоформатной пленочной камеры. Репортажный метод съемки – новый подход к творчеству. Художественная и журнальная фотография в СССР до войны. «Журнал СССР на стройке»

Великая Отечественная война и Вторая Мировая война в фотографиях.

Поиск выразительных возможностей фотодокумента в СССР в послевоенное время. Журналистская и любительская фотография СССР 60-80 х гг.

Тема 4 Фотография - техника и искусство. Пейзаж, натюрморт, портрет

Фотография - техника и искусство. Пейзаж, натюрморт, портрет. Документальная фотография, стрит-фото, фотожурналистика.

Аэрофотография. Панорама. HDR-технология. Макро и микросъемка. Фризлайт. Скоростная фотосъемка. Фотография в невидимых лучах. Пинхол, стеноп, камера-обскура.

Тема 5 Фотография - часть современного художественного процесса

Фотография - часть современного художественного процесса. Проблемы документальной фотографии 20 века, основные этапы развития фотографии в прессе.

Довоенная репортажная фотография. Задачи социальной и политической фотографии в Европе и Америке 1930-х годов. Основные темы и проблемы послевоенной фотографии.

Пресс-фото и постепенным исчезновением репортажной фотографии со страниц журналов в 1970-80 годах.

Метафорическая фотография, влияние сюрреализма, «псевдо-документалистика», концептуальные и постмодернистские идеи в фотографии. Влияние фотографии на живопись.

Формы бытования фотографии. Выставка, репортаж, фотокнига, фотофильм.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.12.02 «Художественная фотография» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении лабораторных занятий: *опрос (О), контрольная работа (КР)*

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, который проводится в форме ответа на теоретический вопрос и выполнения практической работы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1

Типовые вопросы опроса

1. Определение понятия фотография.
2. Первые технологии фотографического процесса.
3. Мокроколлодионный процесс.
4. Броможелатиновый процесс.
5. Методики цифровой фотографии.
6. Современные цифровые технологии.

Типовые оценочные материалы по теме 2

Типовые вопросы опроса

1. Типы фотографического портрета.
2. Заказной фотопортрет.
3. Фотопортрет как произведение искусства в 19 веке.
4. Фотопортрет как произведение искусства в 20 и 21 веке.

Типовые оценочные материалы по теме 3

Типовые вопросы опроса

1. Художественная фотография как один из видов фотографической практики.
2. Становление любительской художественной фотографии.
3. Фотографический пикториализм.
4. Искусство движения.

Типовые задания

Провести короткое визуальное исследование по одному из жанров фотографии (15-20 слайдов).

Типовые оценочные материалы по теме 4

Типовые вопросы опроса

1. Репортаж как инструмент воздействия на общество.
2. Приемы фотографического конструктивизма.
3. Два альтернативных подхода в советском фотографическом репортаже.
4. Творчество А. Родченко, Б. Игнатовича, А. Шайхета.
5. Постановка в фотографии как выразительный прием.
6. Фотосерия как художественное средство.

Типовые задания

Провести анализ творчества одного из фотографов на выбор: А. Родченко, Б. Игнатовича, А. Шайхета. (15-20 слайдов).

Типовые оценочные материалы по теме 5

Типовые вопросы опроса

1. Рекламная фотография как неотъемлемая часть современности.

2. Историческая эволюция рекламной фотографии.
3. Специфика отечественной и зарубежной рекламы.
4. Современные тенденции в фоторекламе.
5. Субъективная фотография как художественный концепт.
6. Художественные принципы направления "найденный объект".

Типовые задания

1. Сделать 10 уникальных и/или абстрактных фотографий одного небольшого предмета. Чем меньше предмет, тем сложнее задача. Не хитрите, «маленький предмет» это не нечто вроде вашего города.
2. Сфотографировать 12 абстракций одного предмета.
3. Сделать 24 уникальные фотографии с одного места. Выбрать самые лучшие для показа.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	ОПК -2.4	Способен проводить предметно-пространственный анализ композиции фото-произведения

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК -2.4 Способен проводить предметно-пространственный анализ композиции произведения	Знает методы формирования глубины изобразительного пространства, принципы последовательности ведения работы над декоративной живописью; Способен проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках декоративной живописи	Демонстрирует знание методов формирования глубины изобразительного пространства, принципов последовательности ведения работы над декоративной живописью; Проведен предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках декоративной живописи

4.3.2. Типовые оценочные средства

Примерные темы курсового проекта:

1. Фотограммы
2. Язык фотографии. Фотоэтюд
3. Фотосъемка при искусственном освещении
4. Портретная фотосъемка
5. Фотосъемка жанра
6. Авторский замысел и его воплощение
7. Обработка цифровых изображений по программе CS-2
8. Жанры фотографии

9. Журналистская фотография
10. Репродукционная фотосъемка

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. История фотоискусства.
2. Появление фотографии в общественно-культурном контексте.
3. Дагерротипные портреты современников.
4. Влияние развития техники на поиск выразительных средств языка фотоискусства.
5. Техника портретной фотографии.
6. Живопись и фотография.
7. Новые способы получения фотоизображений.
8. Пикториализм.
9. Фотография и пресса.
10. Полутонные иллюстрации в газетах.
11. Достижения технического прогресса и фотография.
12. Фотография США на рубеже веков. «Прямая» фотография. Европа.
13. «Непосредственная» фотография.
14. Особенности фотографии как документального вида искусства.
15. Основы фотокомпозиции.
16. Свет – основа фотоизображения.
17. Точка, линия, плоскость.
18. Линия как изобразительный и декоративный элемент.
19. Линии, задающие направление взгляда.
20. Контур и форма.
21. Восприятие формы как осмысленной линии.
22. Текстура – повторяющаяся форма.
23. Ритм как вид текстуры.
24. Поверхность – заполнение плоскости ритмом.
25. Тон и цвет как изобразительные элементы.
26. Цветовое окружение.
27. Построение изображения.
28. Симметрия, асимметрия, равновесие.
29. Рамки и границы внутри кадра.
30. Рамка изображения и композиция кадра.
31. Глобальные правила композиции.
32. Появление фотографии в России.
33. Дагерротипные портреты.
34. Первые фотографы-документалисты в России.
35. Художественная и журнальная фотография в СССР до войны.
36. Великая Отечественная война и Вторая Мировая война в фотографиях.
37. Поиск выразительных возможностей фотодокумента в СССР в послевоенное время.
Журналистская и любительская фотография СССР 60-80 х гг.
38. Фотография - техника и искусство.
39. Документальная фотография, стрит-фото, фотожурналистика.
40. Аэрофотография.
41. Панорама. HDR-технология.

42. Макро и микросъемка.
43. Фризлайт.
44. Скоростная фотосъемка.
45. Фотография в невидимых лучах.
46. Пинхол, стеноп, камера-обскура.
47. Фотография - часть современного художественного процесса.
48. Проблемы документальной фотографии 20 века, основные этапы развития фотографии в прессе.
49. Довоенная репортажная фотография.
50. Задачи социальной и политической фотографии в Европе и Америке 1930-х годов.
51. Основные темы и проблемы послевоенной фотографии.
52. Пресс-фото и постепенным исчезновением репортажной фотографии со страниц журналов в 1970-80 годах.
53. Метафорическая фотография, влияние сюрреализма, «псевдо-документалистика», концептуальные и постмодернистские идеи в фотографии.
54. Влияние фотографии на живопись.

Контрольные задания

1. Анализ цветового строя натуры.
2. Изучение натуры с подобным цветовым решением у фотографов-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты кадров с разным композиционным решением.
5. Выполнение работы с учетом всех необходимых компонентов художественного видения натуры.

Шкала оценивания

Критерий оценивания	Оценка
<p>Демонстрирует знание методов формирования глубины изобразительного пространства, принципов последовательности ведения работы над декоративной живописью;</p> <p>Проведен предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках декоративной живописи</p> <p>Свободно выражает свои идеи выстраивания композиции методами художественной фотографии</p> <p>Находит различные тоновые, текстурные, цветовые решения в изображении натуры с использованием специальных технических средств.</p>	отлично
<p>Демонстрирует знание методов формирования глубины изобразительного пространства, принципов последовательности ведения работы над декоративной живописью. При ответе допускает неточности;</p> <p>Проведен предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках декоративной живописи</p> <p>Выражение своих идей выстраивания композиции методами художественной фотографии вызывает затруднение</p> <p>Находит различные тоновые, текстурные, цветовые решения в изображении натуры с использованием специальных технических средств.</p>	хорошо

<p>Демонстрирует знание методов формирования глубины изобразительного пространства, принципов последовательности ведения работы над декоративной живописью. При ответе допускает существенные ошибки;</p> <p>Предметный анализ объемно-пространственный тональный, цветовой анализ предметной среды в рамках декоративной живописи проведен с ошибками</p> <p>Выражение своих идей выстраивания композиции методами художественной фотографии вызывает существенные затруднения</p> <p>Находит различные тоновые, текстурные, цветовые решения в изображении натуры с использованием специальных технических средств.</p>	удовлетворительно
<p>При изложении теоретического материала по дисциплине допускает грубые ошибки;</p> <p>Не выполнено практическое задание</p>	не удовлетворительно

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация (экзамен) проходит в форме ответа на теоретический вопрос и выполнения практической работы. В аудитория одновременно заходят 5-6 студентов, предъявляют экзаменатору зачетную книжку, получают практическое задание, теоретический вопрос и начинают готовиться. На подготовку отводится 1,5 часа. Затем по приглашению экзаменатора студент отвечает на вопросы и обосновывает правильность выполненного практического задания. При необходимости, экзаменатор может задать дополнительные вопросы по теме. Оценка озвучивается сразу после окончания ответа.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа с литературными источниками

В процессе подготовки к лабораторным занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Брайан Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Электронный ресурс] / Петерсон Брайан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 159 с. — 978-5-00100-108-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/57641.html>
2. Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Хилько. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 207 с. — 978-5-7779-1355-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24956.html>

6.2. Дополнительная литература.

1. Щербинин А.А. English for Photographers [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов 1-2 курсов специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Фототворчество» / А.А. Щербинин, Т.С. Трифонова. — Электрон. текстовые

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 108 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21935.html>

2. Сьюзен Сонтаг О фотографии [Электронный ресурс] / Сонтаг Сьюзен. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. — 272 с. — 978-5-91103-136-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51383.html>

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Художественная фотография» Академия располагает следующей материально-технической базой:

- фотолаборатория, в которой имеется место для съемок, компьютеры для обработки фотографий и компьютерных работ, доска и место для вывешивания готовых работ, видеопроектор, осветительная аппаратура, фоны для съемок;

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, текущей и промежуточной аттестации и самостоятельной работы студента, оборудованными учебной мебелью;

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;

- компьютерными классами;

- помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

В учебном процессе используется компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов по темам лекций с использованием программ Microsoft Office 2010 Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint).

Информационные технологии, программное обеспечение и справочные системы

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
6. www.aport.ru / - Поисковая система
7. www.rambler.ru / - Поисковая система
8. www.yandex.ru / - Поисковая система
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. Баумана
11. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант