

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ История фотографии

Автор: Гаврилов С.Г., старший преподаватель

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, Управление в Арт-бизнесе

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

План курса:

Тема 1. Введение в современное понимание фотографии

Фотография - технический метод регистрации информации, инструмент визуального познания и самостоятельный вид художественного творчества. Фотография в современном мире, формы ее существования и репрезентации. Задачи ее развития в современной мировой визуальной культуре. Значение фотографических традиций российской фотографической школы, ее мастера: К.П. Булла, А.Д. Гринберг, М.И. Дмитриев, А.О. Карелин, Е.М. Лангман, Л.М. Лисицкий, С.Н. Лобовиков, А.М. Родченко, В.С. Тарасевич, А.С. Чежин и др.

Тема 2. Фотография и искусство

Калотипия. Мокроколлоидный процесс. Особый жанр фотографии: визитная карточка. Обращение к живописной эстетике. Фотографы отказались от идеи прямого отражения реальности и стали рассматривать фотографию как способ материализации идеальных образов. Фотографы, на творчество которых стоит обратить внимание: Джулия Маргарет Камерон (1815-1879), Джон Роберт Парсонс (1825-1909), Генри Пич Робенсон (1803-1901), О.Г.Рейландер (1813-1875).

Тема 3. Дальнейшее развитие медиума

В первые четыре десятилетия своего существования фотография представляла собой сложный процесс, доступный лишь профессионалам и тем любителям, которые располагали достаточным временем и средствами. Однако в 1880-е годы технические достижения сделали фотографию более быстрым, удобным и мобильным занятием. Заводские «сухие» пластины, покрытые желатином, освобождали фотографов от необходимости делать светочувствительными собственные пластины, время экспозиции значительно сократилось, были изобретены ручные камеры. Желатино-серебряный фотопроектор. Гумми-бихроматный процесс. Фотография и движение. Популярная фотография. Kodak. Пикториализм. Фотосессии. Camera work #1. Альфред Штиглиц (1864-1946). Эдвард Стейхен (1879-1973), Элвин Лэнгдон Коберн (1882-1966), Фрэнк Юджин (1865-1936), Пол Стрэнд (1890-1976).

Тема 4. Модернизм в фотографии

В 1910-х годах в фотографию проникли стратегии модернизма. Наравне с живописью, в истории фотографии существуют дадаизм и сюрреализм. Кроме того, в фотографию приходит абстракция, воплощенная в творчестве бывших пикториалистов. Ханна Хёх (1889-1978), Антон Брагалья (1890-1960), Ман Рэй (1890-1976), Джон Хартфилд (1891-1968), Ласло Мохой-Надь (1895-1946), Андре Кертеш (1894-1985), Дора Маар (1907-1997).

Тема 5. Авангардная фотография в СССР

Фотография соединяется с новейшими художественными практиками, выражает дух конструктивизма, поддерживает проект созидания нового мира и нового общества. Специфика «левой» фотографии. Авангардный журнал ЛЕФ. Журнал «СССР на стройке».

Александр Родченко (1891-1956), Эль Лисицкий (1890-1941), Густав Клуцис (1895-1938), Борис Игнатович (1899-1976).

Тема 6. Военная фотография (история развития и специфика жанра)

Вооруженные конфликты как предмет исследования фотографов. Русско-турецкая война. Гражданская война в Америке. Фотография документирует разрушительные последствия протестных выступлений, войн и революций по всему миру. Публика ожидает снимков из зоны боевых действий. Проект Эрнста Фридриха «Война войне!» Военная фотография Д. Сеймура. Фотограф Р. Капа. Агентство «Магnum фото». Р. Фентон. Т. О'Салливан. Д. Сеймур. Р.Капа.

Тема 7. Отечественная военная фотография

Отечественная фотография времен Мировых войн. Вооруженные конфликты уже становились предметом исследования фотографов, но широкий размах военная фотография приобретает во время Второй мировой войны, когда средства массовой информации несут еще большую, чем прежде, пропагандистскую нагрузку, и фоторепортаж становится одной из важнейших составляющих в работе прессы. Производство фотографий в буквальном смысле ставится на поток. Многие фотографы работают на передовой. С этих пор война и фотография стали неразлучны. Фотографы: Иван Шагин (1904-1982), Яков Халип (1908-1980), Сергей Струнников (1907-1944), Евгений Халдей (1917-1997), Михаил Трахман (1918-1976), Галина Санько (1904-1981), Давид Трахтенберг (1906-1975), Эль Лисицкий (1890-1941), Макс Альперт (1899-1980), Георгий Зельма (1906-1984), Дмитрий Бальтерманц (1912-1990), Аркадий (1887-1964) Шайхет.

Тема 8. Фотография как современное искусство.

Когда телевидение стало доминирующим средством массовой информации, фотожурналистика и документальная фотография переживали кризис: период обработки и печати фотографии стал казаться слишком долгим, фотография уже «не успевала» за телевидением, приспособленным к прямой трансляции событий. Фотографы постепенно стали переходить в поле современного искусства, печатать свои работы уже не в журналах, а в виде альбомов, начали выставляться в музеях и галереях. Хилла (р.1934) и Бренд Бехер (1931-2007), Уильям Кляйн (р. 1928), Эйко Хосоэ (р. 1933), Джеффри Уолл (р. 1946), Мартин Парр (р. 1952), Андреас Гурски (р. 1955), Томас Руфф (р. 1958).

Тема 9. Постмодернизм в фотографии: «воспроизведение» вместо «произведения».

Художники-постмодернисты использовали фотографию для демистификации кодов и разрушения больших нарративов. «Смерть автора» отразилась на фотографии. Были отвергнуты понятия уникальности произведения и его авторитетной, единственно верной интерпретации. В 1977 году в Нью-Йорке прошла первая выставка нового поколения художников: «Картинки» (Pictures). Современное искусство и фотография: между реализмом и абстракцией. Трой Бранч (р. 1954), Роберт Лонго (р. 1953), Барбара Крюгер (р. 1945), Синди Шерман (р. 1954), Ричард Принс (р. 1949).

Тема 10. Фотография как мировоззрение

Методология видо- и стилеобразования фотографии. Эстетика фотографии. Этика фотографического изображения. Фотография - константа современной культуры. Актуальные тенденции современной европейской и американской фотографии. Формы репрезентации современной фотографии. Формы экзистенции фотографии сегодня. География фестивальной и музейной презентации фотографии. Фотографические издания.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

- при проведении лекционных занятий: опрос (О),
- при проведении практических занятий: опрос (О), практическая работа (ПР), эссе
- промежуточная аттестация проводится: зачет с оценкой в форме написания эссе, экзамен в форме защиты творческого задания с докладом.

Основная литература.

1. Вальтер Беньямин Краткая история фотографии [Электронный ресурс] : эссе / Беньямин Вальтер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. — 144 с. — 978-5-91103-146-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51377.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>

Дополнительная 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. Дали вблизи и вдали [Электронный ресурс] : сборник статей / А.А. Курбановский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2013. — 416 с. — 978-5-89826-406-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27835.html>
3. Сальникова Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века [Электронный ресурс] / Е.В. Сальникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2012. — 576 с. — 978-5-89826-397-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21530.html>