

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий

Авторы-составители: **Березина Елена Михайловна
Чудинова Мария Михайловна**

Рабочая программа дисциплины
ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ
Код УМК 83353

Утверждено
Протокол №7
от «03» февраля 2020 г.

Пермь, 2020

1. Наименование дисциплины

Искусство фотографии

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **50.03.01** Искусства и гуманитарные науки
направленность Дизайн

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Искусство фотографии** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность : Дизайн)

ПК.7 способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность: Дизайн)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	10
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Защищаемое контрольное мероприятие (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (1)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (10 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

«Искусство фотографии». Десятый семестр

Курс предполагает изучение искусства фотографии с целью формирования у студентов навыков выполнения оригинальных фотографических материалов как художественного, так и рекламного характера.

Знания и умения, формируемые у обучающихся, необходимы для понимания и освоения других дисциплин профессионального цикла, выполнения курсовых проектов, научно-исследовательской и выпускной квалификационной работы.

Тема 1. История фотографии и эволюция фотографических технологий

Специфика фотографии. Философия и эстетика фотографии. Культурологические эссе о фотографии: Ролан Барт «Camera lucida», Сюзан Зонтаг «О фотографии», Жан Бодрийар «Износиланное изображение». Выразительные средства фотографии. Жанры фотографии.

Европейская и американская фотография. Абстракция в фотографии. Творчество Мэна Рея.

Сюрреализм и фотография. Экспериментальная фотография в Баухаузе: Ласло Мохой-Надь.

Послевоенная фотография. Концепция «прямой фотографии». Творчество Анри Картье-Брессона. Серии Картье-Брессона: «Решающий момент» (1952); «Москвичи» (1954), «Европейцы» (1955), «Лицо Азии» (1972, 1974). Кинематограф в творчестве Картье-Брессона: «Калифорнийские впечатления» (1969); «Южные снимки» (1971). Творчество Брассая. Фэшн-фотография: Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Хельмут Ньютон. Альбомы Ричард Аведона: «Портреты» (1976), «Семья», «На американском Западе» (1985). Поиск новой эстетики: Диана Арбус, Роберт Мэпплторп (выставки в галереях Holly Solomon и The Kitchen), Гилберт и Джордж. Фотография на современном этапе. Кич в фотографии: Пьер и Жиль. Андреас Гурски.

Отечественная фотография. А.Д. Гринберг и русская пикторальная фотография. Александр Родченко.

Новая композиция в фотографии; приемы монтажа. Борис Игнатович. Репортажная фотография военных лет: Евгений Халдей. Фотография на постсоветском пространстве. Игорь Мухин: серии «Фрагменты» (конец 1980-х), «Молодые люди» (1985 – 1989), «Моя еда» (1995 – 2005), «Провинция» (1990 - 2005), «Париж» (1999 – 2000), «Москва» (1995 – 2008). Концептуализм в фотографии: Борис Михайлов «Неоконченная диссертация» (1985), Андрей Монастырский «Земляные работы». Социальная антропология в фотографии. Б. Михайлов: серии «Case History» (1997-1999), «История болезни»; Сергей Братков: серии «Принцессы» (1995 – 1996), «Детки» (2001), «Моя Москва» (2002). Постсоветская репортажная фотография: Эдди Опп.

Тема 2. Фотографика и современная визуальная культура

Понятие фотографика и визуального мышления. История развития выразительных средств фотографии.

Фотография как инструмент графического дизайна. «Распредмечивание» фотографии в дизайне.

Оптические, композиционные приемы управления визуальным мышлением при съемке. Постобработка фотографического изображения, разновидности и решаемые задачи. Предпечатная подготовка и печать фотографии. Синтез фотографии с другими видами визуальных искусств.

Тема 3. Жанры, формы и творческие направления фотографии

Обзор основных жанров и направлений в современной фотографии: репортажная фотография, макро- и микрофотография, рекламная фотография, фотожурналистика, фэшн-фотография, винтажная фотография, оп-арт, стрит-фотография; метафизическая фотография и др. Особенности кураторской работы над выставочными фотопроектами.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Вальтер, Бенъямин Краткая история фотографии : эссе / Бенъямин Вальтер. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. — 144 с. — ISBN 978-5-91103-146-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/51377.html>
2. Лебедев, В. Ю. Эстетика : учебник для академического бакалавриата / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03197-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/431864>
3. Гулик, В. Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Л. Гулик. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/55774.html>

Дополнительная:

1. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Б. Никонова [и др.] ; под общей редакцией С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07136-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/442155>
2. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Б. Никонова [и др.] ; под общей редакцией С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07134-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/437056>
3. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/30638>
4. Социология искусства : хрестоматия / составители В. С. Жидков, Т. А. Клявина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 496 с. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/21528>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<http://www.photographer.ru/> Теория, история, практика фотографии. Галерея. События

<http://club.foto.ru/classics/> История и практика фотографии.

<http://photo.far-for.net/> История и практика фотографии.

<http://mediaartlab.ru/> Медиаискусство: архив, библиотека, события.

<http://www.photographer.ru/> Теория, история, практика фотографии. Галерея. События

<http://cyland.ru/> Медиаискусство: архив, библиотека, события

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Искусство фотографии** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта);

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- 1) офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных презентаций);
 - 2) программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
 - 3) приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
- Дисциплина не предусматривает использование специального программного обеспечения.

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

- система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).
- система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.
- система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Для проведения лекционных занятий - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Для проведения занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Для проведения групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
4. Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория,

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

5. Для самостоятельной работы - аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Искусство фотографии**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания**

Компетенция	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.7 способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения</p>	<p>Знает основы визуальной и социальной антропологии. Умеет проводить исследование фотографии как образца визуального искусства . Владеет навыками написания текста, основанного на самостоятельном исследовании фотографии в контексте визуальной и социальной антропологии.</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает основ визуальной и социальной антропологии Не умеет проводить исследование фотографии как образца визуального искусства Не владеет навыками написания текста, основанного на самостоятельном исследовании фотографии в контексте визуальной и социальной антропологи</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Имеет общее представление об основах визуальной и социальной антропологии Демонстрирует частично сформированное умение исследовать фотографию как образец визуального искусства Демонстрирует частично сформированные навыки написания текста, основанного на самостоятельном исследовании фотографии в контексте визуальной и социальной антропологи</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Имеет общие сведения об основах визуальной и социальной антропологии Сформированное, но содержащее отдельные пробелы, умение проводить исследование фотографии как образца визуального искусства Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, навыки написания текста, основанного на самостоятельном исследовании фотографии в контексте визуальной и социальной антропологи</p> <p align="center">Отлично</p> <p>Знает основы визуальной и социальной антропологии Умеет проводить исследование фотографии</p>

Компетенция	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		Отлично как образца визуального искусства Владеет навыками написания текста, основанного на самостоятельном исследовании фотографии в контексте визуальной и социальной антропологи

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Тема 1. История фотографии и эволюция фотографических технологий Входное тестирование	Знание терминологии из области культурологии, искусствоведения, выставочного дела. Умение оперативно работать с открытыми источниками, систематизировать найденный материал.
ПК.7 способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения	Тема 1. История фотографии и эволюция фотографических технологий Письменное контрольное мероприятие	Знание основ философия и эстетики фотографии; жанров и выразительных средств фотографии; основных этапов и направлений развития зарубежной и отечественной художественной фотографии. Умение работать с первоисточниками, анализировать фотографические изображения, критические статьи, монографии. Владение навыками обобщения, систематизации при работе с текстом, методами визуальных исследований при анализе фотографий.

Компетенция	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.7 способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения	Тема 2. Фотографика и современная визуальная культура Защищаемое контрольное мероприятие	Знание истории развития выразительных средств фотографии; технологий и методов "распредмечивания" фотографических изображений. Умение выбрать фотографии для решения различных дизайнерских задач. Владение навыками проектирования и создание изображений, объединяющих фотографию с другими графическими элементами.
ПК.7 способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения	Тема 3. Жанры, формы и творческие направления фотографии Итоговое контрольное мероприятие	Знание основных жанров и направлений в современной фотографии. Умение разработать технические условия для различных жанров и направлений и сформулировать идею выставочного проекта; владение навыками кураторской работы при подготовке выставки.

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. История фотографии и эволюция фотографических технологий

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Выполнение письменной работы-теста из 15 вопросов. Критерии оценивания - в приложении "ВК. Искусство фотографии"	0

Тема 1. История фотографии и эволюция фотографических технологий

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Самостоятельная работа "Визуальный анализ фотографического изображения". Форма, содержание, критерии оценивания результатов работы - в приложении "КТ1. Искусство фотографии"	30
Привлечение первоисточников	2
Логическая связность ответа	2

Владение терминологией	2
Существенность выявленных структурных элементов	2
Аргументация, обоснованность выводов	2
Дополнительный балл (выставляется в случае полного соответствия выполненной работы всем 5-ти критериям)	2
Логическая связность ответа частично выполнено	1
Существенность выявленных структурных элементов частично выполнено	1
Владение терминологией частично выполнено	1
Аргументация, обоснованность выводов частично выполнено	1
Привлечение первоисточников частично выполнено	1

Тема 2. Фотографика и современная визуальная культура

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Выполнение самостоятельной работы "Концептуальный анализ фотографии". Формат, содержание и критерии оценивания работы - в приложении "КТ2. Искусство фотографии"	30
Релевантность выбора фотографического материала и метода анализа	5
Формулирование идеи / постановка проблемы в контексте выбранного подхода	5
Логическая связность ответа	5
Привлечение первоисточников, владение терминологией	5
Аргументация, обоснованность выводов	5
Существенность выбранных для анализа структурных элементов фотографии/серии	5
Привлечение первоисточников, владение терминологией выполнено полностью при участии преподавателя	3
Существенность выбранных для анализа структурных элементов фотографии/серии выполнено полностью при участии преподавателя	3
Формулирование идеи / постановка проблемы в контексте выбранного подхода выполнено полностью при участии преподавателя	3
Релевантность выбора фотографического материала и метода анализа выполнено полностью при участии преподавателя	3

Тема 3. Жанры, формы и творческие направления фотографии

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
------------------------------	--------------

Самостоятельная работа "Подготовка концепции, технического райдера и бюджеты выставки фотографий". Форма, содержание и критерии оценивания - в приложении "КТЗ.Искусство фотографии"	40
Полнота учета ресурсов, необходимых для подготовки и показа выставки	5
Рациональность и эффективность логистической схемы	5
Корректность определения стейкхолдеров проекта	5
Корректность определения технических условий показа выставки	5
Раскрытие темы (релевантность идеи/названия выставки выбранному контенту)	5
Определение и обоснование траффика посетителей и требований безопасности во время показа	5
Обоснованность расходов, учет возможных рисков и отклонений	5
Корректность определения места, времени показа целевой аудитории выставки	5
Обоснованность расходов, учет возможных рисков и отклонений выполнено полностью при участии преподавателя	3
Полнота учета ресурсов, необходимых для подготовки и показа выставки выполнено полностью при участии преподавателя	3
Корректность определения места, времени показа целевой аудитории выставки выполнено полностью при участии преподавателя	3
Раскрытие темы (релевантность идеи/названия выставки выбранному контенту) выполнено полностью при участии преподавателя	3
Определение и обоснование траффика посетителей и требований безопасности во время показа выполнено полностью при участии преподавателя	3
Рациональность и эффективность логистической схемы выполнено полностью при участии преподавателя	3
Корректность определения технических условий показа выставки выполнено полностью при участии преподавателя	3
Корректность определения стейкхолдеров проекта выполнено полностью при участии преподавателя	3