

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий

Авторы-составители: **Чудинова Мария Михайловна
Березина Елена Михайловна
Шипицина Анастасия Николаевна**

Рабочая программа дисциплины
ФОТОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Код УМК 92607

Утверждено
Протокол №8
от «02» марта 2020 г.

Пермь, 2020

1. Наименование дисциплины

Фотография в системе современного искусства

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Направление: **50.04.01** Искусства и гуманитарные науки
направленность Кураторские исследования

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Фотография в системе современного искусства** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность : Кураторские исследования)

ОПК.3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК.3.1 Ориентируется в профессиональной системе понятий и терминов, методах изучения феноменов художественной культуры

ПК.1 способен ориентироваться в истории современного искусства на различных этапах его развития

Индикаторы

ПК.1.2 Применяет современный понятийно-категориальный аппарат для анализа основных этапов истории современного искусства

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность: Кураторские исследования)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	5
Объем дисциплины (з.е.)	6
Объем дисциплины (ак.час.)	216
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	72
Проведение лекционных занятий	24
Проведение практических занятий, семинаров	48
Самостоятельная работа (ак.час.)	144
Формы текущего контроля	Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Экзамен (5 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Фотография в системе современного искусства

Тема 1. Изобретение фотографии. Становление фотографии как вида искусства.

Изобретение фотографии. Специфика фотоизображения. Споры о сущности фотографии. Становление фотографии как визуального искусства. Искусствовед Г. Рейландер и его фото-эксперименты. Фотографические общества, организованные в 1850-х крупными английскими и французскими фотографами.

Тема 2. Виды и жанры фотографии. Пикторальная фотография

Виды и жанры фотоискусства. Художественный язык фотографии. Пикторальная фотография. Генри Пич Робинсон – основатель пикторальной фотографии в Европе. Альфред Штиглиц. Эдвард Штейхен.

Тема 3. Фотография авангарда начала XX века

Фотография эпохи искусства авангарда. Фотография конструктивизма. Баухаус. Ласло Мохой-Надь. Александр Родченко. Революция в принципах фотоизображения. Фотография как инструмент пропаганды. Фотография в сюрреализме. Андре Кертеш. Венгерский и другие периоды в творчестве фотографа. Ман Рэй. Дадаизм и сюрреализм в фотографии. Елена Петровская «Антифотография 2».

Тема 4. Американская и европейская фотография 20-30 гг. XX века

20-30-ые годы XX века – новый этап в развитии фотоискусства. Бурное развитие печатных СМИ. Принципы фотографии: репортажность, документальность, «историческая правда». Единство художественной выразительности с идейной, социальной составляющей. Уолкер Эванс. Элен Левитт. Доротея Ланж. Ансел Адамс. Артур Феллиг (Уиджи).

Тема 5. Американская и европейская фотография 40-60 гг. XX века

Роль фотографии в фиксации и интерпретациях событий Второй Мировой войны. Фоторепортажи Анри-Картье Брессона, Роберта Капы. Ролан Барт «Camera lucida». Пунктум и стадиум. Вальтер Беньямин. Краткая история фотографии. Елена Петровская «Антифотография 2». Творчество Дианы Арбус. Хельмут Ньютон.

Тема 6. Американская и европейская фотография 70-90 гг. XX века

Ричард Аведон. Дэвид ла Шапель. Джулия Белл. Борис Валледжо. Фотореализм (гиперреализм), направление в изобразительном искусстве последней трети 20 столетия, сочетающее предельную натуральность образов с эффектами их драматического отчуждения. Магический реализм, тенденция в изобразительном искусстве середины 20 века, занимающая промежуточное положение между сюрреализмом и традиционалистскими стилями типа классицизма или романтизма.

Тема 7. Фотография как инструмент социальной и визуальной антропологии

«Визуализация» культуры. «Визуальный» поворот в антропологии. Становление и институционализация визуальной антропологии. Фотография как объект анализа визуальной и социальной антропологии. Научные подходы к изучению фотографии в российской социологии. Репрезентативность фотографии.

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. Суворова А. А. Современное искусство: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров "Искусства и гуманитарные науки"/А. А. Суворова.- Пермь: ПГНИУ, 2016, ISBN 978-5-7944-2866-7.-1.-Библиогр.: с. 212-214 <https://elis.psu.ru/node/399961>
2. Вальтер, Беньямин Краткая история фотографии : эссе / Беньямин 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>
3. Сьюзен, Сонтаг О фотографии / Сонтаг Сьюзен ; перевод В. Голышев. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. — 272 с. — ISBN 978-5-91103-136-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/51383.html>
4. Данилькевич, А. В. Фотографика. Часть 1 : учебное пособие / А. В. Данилькевич. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2011. — 53 с. — ISBN 978-5-9061-7255-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/11363.html>
5. Данилькевич, А. В. Фотографика. Часть 2 : учебное пособие / А. В. Данилькевич. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2011. — 73 с. — ISBN 978-5-9061-7256-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/11364.html>

Дополнительная:

1. Сединин, В. И. Основы современной цифровой фотографии : учебное пособие / В. И. Сединин, Г. И. Журов, Е. М. Погребняк. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 220 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/69548.html>
2. 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>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<https://www.coursera.org/learn/photography> Seeing Through Photographs

<https://www.coursera.org/specializations/photography-basics> Photography Basics and Beyond: From Smartphone to DSLR Specialization

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

Образовательный процесс по дисциплине **Фотография в системе современного искусства** 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

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Для проведения занятий семинарского типа необходима аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Для проведения текущего контроля необходима аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Для проведения групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная презентационной

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

Для проведения самостоятельной работы необходима аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченная 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 компьютерами 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
Фотография в системе современного искусства**

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

ОПК.3

Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ОПК.3.1 Ориентируется в профессиональной системе понятий и терминов, методах изучения феноменов художественной культуры</p>	<p>ЗНАТЬ: философские и культурологические концепты, теоретические подходы к искусству фотографии. УМЕТЬ: проводить культурологическое исследование фотографии как образца визуального искусства, визуальной и социальной антропологии. ВЛАДЕТЬ: художественным языком фотоискусства, технологиями и методами исследования фотографии с точки зрения культурологии, визуальной и социальной антропологии.</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает теоретические, философские, культурологические основания фотоискусства. Не умеет проводить самостоятельное культурологическое исследование фотографии. Не владеет художественным языком фотоискусства, технологиями и методами исследования фотографии с точки зрения культурологии, визуальной и социальной антропологии.</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Демонстрирует общие, но не структурированные знания теоретических, философских, культурологических основ фотоискусства. Демонстрирует частично сформированное умение проводить самостоятельное культурологическое исследование фотографии. Имеет общее представление о художественном языке фотографии Демонстрирует фрагментарное применение технологий и методов исследования визуальных искусств.</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания теоретических, философских, культурологических основ фотоискусства. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения самостоятельно исследовать произведения фотоискусства, давать содержательную интерпретацию результатов исследования. Умеет</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>самостоятельно приобретать новые знания. Владеет основным понятийным аппаратом фотоискусства с точки зрения культурологии. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков самостоятельного исследования произведения фотоискусства.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания философских и культурологических концептов, теоретических подходов к искусству фотографии. Сформировано умение проводить самостоятельное культурологическое исследование фотографии как образца визуального искусства, визуальной и социальной антропологии, давать содержательную интерпретацию результатов исследования, самостоятельно приобретать новые знания. Успешное и систематическое применение технологий и методов исследования фотографии с точки зрения культурологии, визуальной и социальной антропологии.</p>

ПК.1

способен ориентироваться в истории современного искусства на различных этапах его развития

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.1.2 Применяет современный понятийно-категориальный аппарат для анализа основных этапов истории современного искусства</p>	<p>ЗНАТЬ: содержание и специфические черты различных видов искусства в контексте культурно-исторического процесса; УМЕТЬ: анализировать при помощи различных методик произведения разных видов искусств, ВЛАДЕТЬ: художественным языком разных видов искусств и арт-практик</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает специфические особенности и статусные позиции различных видов искусств в историко-культурном контексте.</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания специфики и статуса различных видов искусств в историко-культурном контексте; Демонстрирует частично сформированное умение анализа произведений искусств и арт-практик. Имеет представление о художественном языке разных видов искусств. Фрагментарное применение</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>навыков анализа художественного языка искусств.</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных специфических черт видов, стилей и жанров искусства. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения анализировать произведения искусства, давать содержательную интерпретацию результатов анализа. Умеет самостоятельно приобретать новые знания. Владеет основным понятийным аппаратом теории и истории искусств. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа художественного языка искусства.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания основных специфических черт видов, стилей и жанров искусства в совокупности с культурно-историческим контекстом. Сформированное умение содержательной интерпретации результатов анализа произведения искусства, давать содержательную интерпретацию результатов анализа, самостоятельно приобретать новые знания.</p> <p>Успешное и систематическое применение навыков анализа художественного языка различных видов, направлений и жанров искусств.</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : 2020

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

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 (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.1.2 Применяет современный понятийно-категориальный аппарат для анализа основных этапов истории современного искусства ОПК.3.1 Ориентируется в профессиональной системе понятий и терминов, методах изучения феноменов художественной культуры	Тема 1. Изобретение фотографии. Становление фотографии как вида искусства. Письменное контрольное мероприятие	Знание содержания и специфических черт различных видов искусства в контексте культурно-исторического процесса; Знание философских и культурологических концептов, теоретических подходов к искусству фотографии.
ПК.1.2 Применяет современный понятийно-категориальный аппарат для анализа основных этапов истории современного искусства ОПК.3.1 Ориентируется в профессиональной системе понятий и терминов, методах изучения феноменов художественной культуры	Тема 6. Американская и европейская фотография 70-90 гг. XX века Письменное контрольное мероприятие	Умение анализировать при помощи различных методик американскую и европейскую фотографию 1970-90 гг. Умение проводить культурологическое исследование американской и европейской фотографии 1940-60 гг. как образца визуального искусства, визуальной и социальной антропологии.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.1.2 Применяет современный понятийно-категориальный аппарат для анализа основных этапов истории современного искусства</p> <p>ОПК.3.1 Ориентируется в профессиональной системе понятий и терминов, методах изучения феноменов художественной культуры</p>	<p>Тема 7. Фотография как инструмент социальной и визуальной антропологии</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Владение художественным языком американской и европейской фотографии 1940-60 гг. Владение художественным языком американской и европейской фотографии 1940-60 гг., технологиями и методами исследования фотографии с точки зрения культурологии, визуальной и социальной антропологии.</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Изобретение фотографии. Становление фотографии как вида искусства.

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
Работа полностью соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Учтены все общие закономерности анализа теоретического текста. Корректны выделенные категории.	30
Работа в целом соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Учтены общие закономерности анализа теоретического текста, верно описаны, но не совсем детализированы основные категории.	20
Работа соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Есть погрешности в анализе теоретического текста. Не совсем корректны выделенные категории.	13
Работа не соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Есть серьезные просчеты в процессе анализа теоретического текста. Не корректно выделены основные категории.	12

Тема 6. Американская и европейская фотография 70-90 гг. XX века

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
Работа полностью соответствует формальным требованиям (оформление, структура).	30

Учтены все общие закономерности анализа теоретического текста. Корректны выделенные категории.	
Работа в целом соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Учтены общие закономерности анализа теоретического текста, верно описаны, но не совсем детализированы основные категории.	20
Работа соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Есть погрешности в анализе теоретического текста. Не совсем корректны выделенные категории.	13
Работа не соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Есть серьезные просчеты в процессе анализа теоретического текста. Не корректно выделены основные категории.	12

Тема 7. Фотография как инструмент социальной и визуальной антропологии

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
Работа полностью соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Учтены все общие закономерности анализа теоретического текста. Корректны выделенные категории.	40
Работа в целом соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Учтены общие закономерности анализа теоретического текста, верно описаны, но не совсем детализированы основные категории.	30
Работа соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Есть погрешности в анализе теоретического текста. Не совсем корректны выделенные категории.	17
Работа не соответствует формальным требованиям (оформление, структура). Есть серьезные просчеты в процессе анализа теоретического текста. Не корректно выделены основные категории.	16