МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО
Деканом факультета МАИС
О.А. Будариной
«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Зав. кафедрой дизайна
М.В. Решетовой
«06»октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Фотографика

Направление подготовки: «Дизайн»

Для всех профилей подготовки

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная, заочная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва

2015 г.

Цели и задачи дисциплины

Целью программы является создание и развитие у бакалавров теоретической базы, практических навыков и научного инструментария, необходимых для понимания, изучения и продуцирования фото изображений, а также эффективного использования технических возможностей фотографии в решении профессиональных практических задач.

Цель программы заключается в развитии у бакалавров интереса к рефлексивному осмыслению окружающей визуальной среды, а также формировании у них потребности к самостоятельной творческой деятельности и повышению уровня своей визуальной грамотности.

Основные задачи

1. Овладение образным и художественным языком творческой фотографии.
2. Формирование теоретических знаний о ценностной эволюции в истории фотографии.
3. Развитие творческого, образного мышления учащегося.
4. Развитие у студентов-дизайнеров знаний по технологическим вопросам получения, обработки, хранения и продуцирования фотоматериалов.
5. Получение навыков обработки фотоизображений в графическом редакторе Adobe Photoshop CS3.
6. Формирование у студентов нравственно-эстетического фильтра к негативному воздействию современной визуальной среды.
7. Развитие нравственной ответственности к своему творчеству и за результаты своего творчества.
8. Формирования теоретических и практических навыков синтеза фотоматериала с другими видами искусства, или средствами зрительной коммуникации.
9. Развитие критического мышления бакалавров.
10. Развитие у бакалавров проектного мышления и умения вести проектную деятельность внутри коллектива, или самостоятельно.

Взаимосвязь фотографики с другими дисциплинами

- **Технологические процессы продуцирования, хранения и трансформации фотографии** - «компьютерная графика»; «проектирование», «допечатная подготовка», «арт-дизайн» и др.

- **Эстетическое и философское понимание фотографии** - «история», «культурология», «история искусства», «композиция», «психология», «политология», «социология» и др.

Сфера профессионального использования

1. Рекламная, техническая, репортажная, творческая фотосъемка.
2. Практическое использование фотоматериала в различных сферах дизайна и искусства (графический, средовой, web-дизайн и т.д.).
3. Бильдредактирование в печатных изданиях.
4. Ведение выставочно – экспозиционной деятельности.
5. Ведение самостоятельной исследовательской работы в области фотографии.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По окончании изучения дисциплины студент должен:

- *знать* место и роль фотографии в современной визуальной среде, ценностную и техническую эволюцию фотографии, основные направления и наиболее известные персоналии в истории фотографии, использование фотографии в графическом дизайне; теорию фотосъемки, обработки и продуцирования фотоматериала.

- *владеть* техникой съемки, обработки и презентации фотоматериала.

- *уметь* анализировать снимки с позиций эстетики, техники и пригодности их дальнейшего использования в различных областях профессиональной деятельности, эффективно использовать фототехнику, обрабатывать снимки, творчески и концептуально мыслить и работать, осознано синтезировать фотографию с другими видами искусства и средствами зрительной коммуникации.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Коды компетенций	Название компетенции	Краткое содержание /определение и структура компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ПК-2	Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора	- может самостоятельно изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; -способен воссоздавать форму	• называет и владеет основными этапами работы над рисунком; • объясняет конструктивное построение предметов, объектов и человеческой фигуры; • перечисляет принципы и техники исполнения конкретного рисунка; • демонстрирует владение приемами работы в макетировании и

	техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.	предмета по чертежу; - умеет создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; - способен работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; - готов использовать новые знания и умения в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний.	моделировании, воссоздает форму предмета по чертежу; • перечисляет методы и технологии классических техник станковой графики; • определяет и использует приемы работы с цветом и цветовыми композициями; • применяет при выполнении работ знание основ перспективы и теории теней • перечисляет основные правила и принципы набора и верстки; • применяет на практике основные правила и принципы набора и верстки.
ПК-3	Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.	- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению определенной дизайнерской задачи.	• дает определения понятиям «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; • объясняет понятия «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; • интерпретирует дизайнерскую задачу; • использует при разработке проектной идеи современные концепции гуманитарных, естественных, технических наук; • применяет на практике различные творческие подходы

			к разработке проектной идеи; • представляет проектную идею с помощью схем, эскизных набросков, аналоговых примеров; • анализирует, оценивает и критикует проектную идею с позиций потенциальных заказчиков и потребителей, профессионального сообщества.

1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

Вид учебной работы		*Всего часов*	*Семестры*
			3
Аудиторные занятия (всего)		36	36
В том числе:			
Лекции		14	14
Практические занятия			
Семинары		22	22
Самостоятельная работа (всего)		36	36
В том числе:			
Реферат			реферат
Другие виды самостоятельной работы			
Вид аттестации (зачет, экзамен)		зачет	зачет
Общая трудоемкость	часы	72	
	зачетные единицы	2	

2. Содержание дисциплины

по очной форме обучения

Разделы дисциплины и виды учебной работы

№	*Тематический план*	*Лекции*	*Практические*	
1	Введение в фотографику	2	2*	
2	Предыстория и изобретение	2*	2*	

	фотографии. Фотография 40-50 гг. XIXв.			
3	Викторианская эпоха и пикториализм.		2*	
4	Новый реализм и социальный репортаж		2*	
5	Фотомонтаж и другие формы авангардной фотографии		2*	
6	Послевоенная сюрреалистическая фотография		2*	
7	Snap-shot и Новая вещественность		2*	
8	Фотография моды, рекламная фотография и маргинальная фотография			
9	Использование фотографического материала в современном мультимедийном искусстве			
		4	14	54
			Всего: 72	

*Занятия проводимые в интерактивной форме

3. Содержание разделов дисциплины.

Тематический план лекций для очной формы обучения

Введение в дисциплину «Фотографика»

- Роль и специфика фотографии в современном мире. Применение фотографии в графическом дизайне.
- Терминология в фотографии.
- Общие положения теории фотографии. Виды фотоаппаратов, объективов и т.д.

Предыстория и изобретение фотографии. Фотография 40 -50 гг. XIXв.

- Предпосылки изобретения фотографии.
- Проблема фиксации изображения. Технические особенности первых фотоснимков.
- Камера обскуры.
- Изобретение фотографии (Ньепс, Даггер, Талбот).
- Фотографическая среда 40 – 50 гг. Первые фотоателье.

- Персоналии.
- Развитие фотографии и техническая эволюция.
- Цветная фотография.

Фотография викторианской стилистики

- Основные положения и специфика викторианской эпохи в культуре и искусстве.
- Фотография в стилистике викторианской эпохи.
- Персоналии. Лучшие снимки.

Пикториальная фотография

- Связь фотографии и различных видов искусства.
- Способы создания пикториальных изображений.
- Персоналии.
- Пикториальная фотография в наше время.

Новый реализм и социальный репортаж

- Эстетика и задачи «нового реализма» в фотографии.
- Причины развития жанра «социальный репортаж».
- Основные мировые фото проекты социального фоторепортажа.
- Персоналии.

Репортажная фотография

- Специфика и задачи репортажной фотографии.
- Виды репортажной фотографии.
- Схемы ведения репортажной фотосъемка.
- Техника репортажной фотографии.
- Работа и взаимодействие с заказчиком.

Фотомонтаж и другие формы авангардной фотографии

- Причины и история развития фотомонтажа.
- Эстетические задачи фотомонтажа.
- Персоналии.
- Общекультурный контекст.
- Аналоговые технологии фотомонтажа.
- Цифровые технологии фотомонтажа.

Послевоенная сюрреалистическая фотография

- Проблема взаимоотношения социального и художественного содержания искусства. Социология искусства.
- Теория «чисто художественного» содержания фотографии.
- Теория и эстетика сюрреализма в искусстве.
- Композиционная эстетика фотографии.
- Приемы достижения сюрреализма в фотографии.
- Творчество А. Картье-Брессона.
- Персоналии.

Бильдредактирование.

- Основы и задачи бильредактрования.
- Бильдредакторвание на печатной полое, развороте (Горизонтальное и вертикальное).
- Бильдредактирование в выставочной деятельности.

Snap-shot фотография и новая вещественность.

- Snap-shot фотография, эстетика, специфика, задачи.
- Персоналии.
- Ломо- и цифрография
- Новая вещественность как популярное направление художественной фотографии середины XXв. Эстетика и задачи.
- Персоналии.

Взаимодействие и синтез фотоматериала с объектами окружающей среды (создание инсталляций).

- Инсталляция как направление искусства в эпоху постмодерна.
- Принципы синтеза фотоматериала с другими видами искусства и средствами зрительной коммуникации.
- Практика использования фотоматериала при создании инсталляций.

Фотография моды.

- Специфика фотографии моды как самостоятельного направления фотографии.
- Роль Harpers Bazar, Vogue и других журналов на развитие фотографии моды.
- Задачи и эстетика фотографии моды.
- Персоналии.

Рекламная фотография.

- Виды и задачи рекламной фотографии.

- История развития рекламной фотографии.
- Методики и художественные приемы рекламной фотографии в различных ее жанрах.
- Технические приемы съемки рекламной фотографии в ее различных направлениях.
- Техническая обработка отснятого материала для дальнейшего его использования в дизайне и рекламе.

Теория и виды современных средств мультимедиа.

- Общая теория СМИ и мультимедиа. Их задачи, воздействие и области применения.
- Экранные искусства.
- Синтез пластических искусств.
- Использование мультимедиа в средовом дизайне.
- Роль фотографии в ряду и в синтезе с мультимедиа.

Принципы синтеза фотографии с другими видами искусства.

- Синтез художественных техник в традиции постмодерна.
- Механика, композиционные и смысловые приемы синтеза фотографии с другими видами искусства.

Тематический план практических занятий для очной формы обучения

Различные способы современной имитации камеры обскуры,- техника «пинхолл»

- Имитация камеры обскуры средствами цифрового зеркального фотоаппарата.
- Имитация камеры обскуры средствами аналоговой фотографии.

Изучение технологической составляющей фотографии

- Выдержка и диафрагма.
- Расчет глубины резкости.
- Экспонометрия.
- Светочувствительные материалы.
- Виды объективов.
- Цветовая температура.
- Эргономика и техника процесса фотосъемки.

Процессы аналоговой фотографии

- Проявка.
- Маскирование.
- Печать.
- Тонирование.

Альтернативные способы печати. Cyanotype, Brown Vandyke

- Технология контактной печати.
- Подготовка прозрачных негативов.
- Процесс печати.

Создание пикториальной фотографии

- Фотосъемка с использованием «неправильного» фокуса.
- Использование мятой бумаги, тканей, вазелина.
- Монокль.
- Пикториальная фотография средствами компьютерной графики.

Исследование фотографии по ее четырем контекстам

- Контекст автора.
- Контекст произведения.
- Контекст зрителя.
- Внутреннее пространство произведения.

Литература

- Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006
- Владимир Левашов. Лекции по истории фотографии. Н.Новгород, 2007

Авангардные способы получения фотоизображения. Фотограммы

- Работа с химией и фотобумагой.
- Формулировка идеи.
- Выбор выразительных средств и композиционного решения.
- Технический процесс создания фотограмм.

Компьютерная ретушь, обработка, монтаж

- Задачи компьютерной ретуши.
- Инструменты.
- Технологии и методики.
- Основные задачи технической и творческой обработки фотоизображений.
- Основные инструменты для обработки и коррекции фотоизображений.

- Задачи и приемы компьютерного фотомонтажа.
- Инструменты и методики компьютерного фотомонтажа.

Литература

- Рудаков Д. Оранжевая книга цифровой фотографии. СПб., 2006

Современные авангардные технологии цифровой фотографии

- Динамический диапазон фотографии и оптическая плотность фотоносителей.
- Способы расширения динамического диапазона.
- Светокисть и светографика.
- Панорамы.

Литература

- Рудаков Д. Оранжевая книга цифровой фотографии. СПб., 2006

Композиция в фотографии

- Самостоятельный композиционный анализ студентами работ мастеров и друг друга.
- Разработка композиционных схем для самостоятельной работы.
- Композиционное построение натюрморта.
- Композиционное построение портрета.
- Композиционное построение жанровой фотографии.

Литература

- Свешников А.В. Композиционное мышление. М., 2009
- Лапин А. Фотография как. М., 2009
- Логвиненко Г. Декоративная композиция. М., 2005
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007

Взаимодействие и синтез фотоматериала с объектами окружающей среды (создание инсталляций)

- Формулировка идеи.
- Выбор выразительных средств, обеспечивающий эффективное выражение замысла и гармоничный синтез фотоматериала с другими формами визуальной коммуникации.
- Монтаж и создание инсталляции.

Литература

- Свешников А.В. Композиционное мышление. М., 2009
- Лапин А. Фотография как. М., 2009

- Логвиненко Г. Декоративная композиция. М., 2005
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007

Рекламная предметная фотосъемка для каталогов

- Постановка света.
- Ручная художественная фокусировка.
- Выставление цветовой температуры.
- Глубина резкости.
- Фон.
- Динамический диапазон и гистограмма в предметной фотосъемке для каталогов.
- Вопросы композиции и ракурса в рекламной предметной фотографии.

Техническая обработка отснятого фотоматериала для его дальнейшего использования в дизайне и рекламе

- Подготовка фотоматериала для фотолабораторий.
- Подготовка фотоматериала для полиграфии.
- Повышение резкости и контрастности, уменьшение количества цифрового шума, исправление оптических дефектов и т.д.
- Подготовка фотоматериала для экранного показа.
- Выделение, маскирование и отделение от фона.
- Цветокоррекция и общая ретушь.

Литература

- Рудаков Д. Оранжевая книга цифровой фотографии. СПб., 2006

Создание определенного информационного пространства с активным взаимодействием трех объектов – фотоматериала, окружающей его среды и зрителя, с целью выражения определенно социально-значимой информации.

- Формулировка идеи.
- Выбор выразительных средств, обеспечивающий эффективное выражение замысла и гармоничный синтез фотоматериала с окружающей средой, пространством и другими формами визуальной коммуникации.
- Эскизирование.
- Монтаж и создание экспозиции.

Литература

- Свешников А.В. Композиционное мышление. М., 2009
- Лапин А. Фотография как. М., 2009
- Логвиненко Г. Декоративная композиция. М., 2005
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007

Темы рефератов

«Художественное и социальное содержание фотографии»

«Философская интерпретация фотографии»

«Выразительные композиционные возможности фотографии»

Примерные вопросы зачету

1. Кто изобрел фотографию и в чем различия между тремя процессами?
2. В чем сущность и эстетика пикториализма?
3. Назовите популярные виды фото-арта прошлого и современности?
4. Что такое фотограмма и опишите технологию ее создания?
5. Опишите технологии расширения динамического диапазона фотографии?
6. Расскажите о видах и способах мультиэкспозции?
7. Назовите основные виды и опишите специфику фоторепортажа?
8. Вспомните самые известные снимки и персоналии зарубежного и отечественного военного фоторепортажа?
9. Что такое советский репортаж?
10. Расскажите про основные схемы постановки света при съемке портрета?
11. Что такое пикториальная фотография?
12. Расскажите про фотографию викторианской стилистики?
13. Вспомните историю изобретения цветной фотографии?
14. Назовите самых известных мастеров пейзажной фотографии?
15. Перечислите основные аспекты предметной фотографии для каталогов?
16. Назовите самые известные западные журналы повлиявшие на развитие фотографии моды; расскажите про их художественную специфику?
17. Перечислите самых известных мастеров фотографии моды, назовите примеры их работ?
18. Расскажите про задачи и способы цветокоррекции в Adobe Photoshop?
19. Расскажите про ретушь и восстановление изображений средствами Adobe Photoshop?
20. Вспомните историю фотомонтажа, назовите основные персоналии и их работы?
21. Объясните принципы аналогового фотомонтажа?
22. Расскажите про средства и способы компьютерного фотомонтажа?
23. Опишите все этапы аналоговой фотографии, расскажите про каждый из них?
24. Основные законы и критерии построения композиции.
25. Расскажите сферах использования фотоматериала в графическом дизайне?
26. Что такое выдержка, диафрагма и как они взаимосвязаны?
27. Расскажите про светочувствительные материала и теорию экспонометрии?
28. Опишите устройство и принципы работы зеркального и дальномерного фотоаппаратов?
29. Перечислите основные типы объективов, назовите их специфику?
30. Расскажите, что такое контактная печать и расскажите про альтернативные способы печати?

31. Расскажите, кто такой А. Картье-Брессон и что такое философия «Решающего мгновения»?
32. Объясните, в чем заключается метод анализа фотографии по ее четырем контекстам?
33. Расскажите про метод анализа фотографии предложенный Р. Бартом?
34. Опишите основные композиционные приемы в репортажной фотографии?
35. Как вы понимаете тему «Образ в фотографии», назовите примеры?
36. Назовите основные принципы бильд редактирования?
37. Что такое snap-shot фотография?
38. Расскажите про визуально-формальный анализ фотографии?
39. Приведите примеры синтеза фотографии с другими средствами зрительной коммуникации?
40. Расскажите про оптические дефекты и способы борьбы с ними?
41. Назовите основные этапы создания слайд-фильма?

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

Левин, А. Ш.
Обработка цифровых фотографий [Текст] / А. Ш. Левин. - СПб. : Питер, 2012. - 206 с. : ил. - (Самоучитель Левина. Цветное издание). - Авт. не указан на тит. л. - ISBN 978-5-459-01014-5 : 399-53.

Фотограф. Письмо светом [Текст] . - [Б. м.] : New Era, 2012. - 273, [2] с. : ил. - (Л. Рон Хаббард). - ISBN 978-87-649-3752-7 : 1000-.

Дополнительная литература

Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006
Свешников А.В. Композиционное мышление. М., 2009
Лапин А. Фотография как. М., 2004
Владимир Левашов. Лекции по истории фотографии. Н.Новгород, 2007
Логвиненко Г. Декоративная композиция. М., 2005
Лотман Ю.М.Структура художественного текста. – В книге Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб. 2005
Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М., 2007
Рудаков Д. Оранжевая книга цифровой фотографии. СПб., 2006

Иофис, Е. А.
Техника фотографии / Е. А. Иофис. - М. : Искусство, 1973. - 349, [1] с. - 1-10.

Артемов, Е.А.
Фотомастерство : курс лекций / Е. А. Артемов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1989. - 38с. - 0-15-.

Курский Л.Д.
Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке : Практ.пособие / Л. Д. Курский, Я. Д. Фельдман. - М. : Высш.шк., 1991. - 159,[1]с.,[16] л.ил : ил. - Библиогр.:с.159. - ISBN 5-06-001126-7 : 4-50.

Фотомастерство : Метод. разраб. для студентов фак. по подгот. иностр. спец. по спец. "Режиссер кино и телевивения" / Моск. гос. ун-т культуры; [Сост.: Дегтярев А.Р.]. - М., 1996. - 49с. - 800-.

Дегтярев А.Р.
Фотокомпозиция / А. Р. Дегтярев. - М. : [МГУК], 1998. - 40с : 81л.ил. - ISBN 5-7296-0653-X : 10-.

Голубова Е.А.
Сам себе фотограф / Е. А. Голубова, Н. Н. Тарасенко, Ю. С. Тарасенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 317с : ил.,[4]л.ил. - (Учеб. курс). - ISBN 5-222-02383-4 : 65-.

Димитров Димитр.
Теория и практика фотографирования / Димитров Димитр. - София : [Ман Роли Принт], 2002. - 138с. : [59]л.ил. - На болг. яз. - ISBN 954-91112-1-0 : 120-.

Основы сенситометрии : Прогр. курса для студ. спец. "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. В.В.Маркота. - М. : МГУКИ, 2003. - 8с. - 2-.

Мастерство. Слайд-фильм : Метод. указания для студ. Ш курса спец. "Кино-,видеотворчество , "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. С.А.Бельская. - М. : МГУКИ, 2003. - 24с. - 7-.

Фотомастерство : Прогр. для студ. спец. "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. Ю.Н.Садавников. - М. : МГУКИ, 2003. - 25с. - 7-.

Программа государственного экзамена по "Педагогике и методике преподавания художественно-творческих дисциплин" специализации "Народно-художественное творчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. Л.С. Зорилова и др. - М. : МГУКИ, 2004. - 23с. - 7-.

Сборник программ практики студентов II-V курсов специальности "Народно-художественное творчество" специализации "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. С.А. Бельская, И.В. Ермакова. - М. : МГУКИ, 2004. - 19с. - 5-.

Бюссель М.
Фотография: 100 путей к совершенству / М. Бюссель ; Пер. с англ. Ю.Н.Родина. - М. : Арт-Родник, 2004. - 128с : ил. - ISBN 5-9561-0031-1 : 374-.

Дэйли, Тим.
Основы фотографии / Дэйли, Тим ; [пер. с англ. Н. М. Семчишиной]. - М. : Арт-Родник, 2004. - 208 с. : ил. - ISBN 5-9561-0052-4 : 462-.

Выпускная квалификационная работа : Метод. указания, процедура защиты... по спец. "НХТ" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост.: С.А. Бельская, И.В. Клопова. - М. : МГУКИ, 2005. - 9с. - 3-.

Клейгорн, М.
Портретная фотография / М. Клейгорн ; М. Клейгорн; под ред. А.И. Лапина. - М. : Эксмо, 2005. - 142,[1]с : ил. - ISBN 5-699-10059-8 : 130-.

Фотография : учеб. прогр. по спец. 350700 "Реклама", квалификациям "Режиссура рекламы", "Худож. дизайн в рекламе", "Менеджмент и организация рекл. мероприятий", "Работа с рекл. текстами - копирайтинг" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. А.Р. Дегтярев]. - М. : МГУКИ, 2005. - 23с. - Библиогр.: с.21-23. - 7-.

Коваль, Владимир.
Рассветы и закаты. Мир глазами фотографа : [фотоальбом] / Коваль, Владимир. - М. : Бук Хаус, 2006. - 172,[3]с. : ил. - ISBN 5-98641-025-4 : 350-.

Вестон, Крис.
Цифровая зеркальная камера : искусство съемки и работа с изображениями / Вестон, Крис ; [пер. с англ. Ф .А. Коновалова]. - М. : Арт-Родник, 2006. - 191 с. : ил. - ISBN 5-9561-0178-4 : 572-.

Сборник программ практик для студентов I-V курсов специальности "НХТ" квалификации "Художественный руководитель любительской студии кино-, фото-, видеотворчества. Преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. М. В. Маслова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 17с. - Прил.: с.17. - 5-.

Специальные виды съемки и обработки фотоматериалов : учеб. прогр. факультатива по спец. - 053000 "Нар. худож. творчество", специализация "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. С.А. Бельская]. - М. : МГУКИ, 2007. - 12с. - Библиогр. с.12. - 5-.

Кондратьев, Г. Г.
100 лучших программ для цифрового фото / Г. Г. Кондратьев, М. И. Рыжкова, А. Е. Мурашко. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с. : ил. - (Популярный самоучитель). - + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-469-01652-6 : 480,04-.

Сборник программ практик для студентов I-V курсов специальности "НХТ" квалификации "Художественный руководитель любительской студии кино-, фото-, видеотворчества. Преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. М. В. Маслова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 17 с. - Прил.: с.17. - 5-.

Эстетика фотографии : учеб. прогр. для студентов по спец. "Нар. худож. творчество", специализации "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. И.В. Клопова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 29с. - Библиогр.: с.28-29. - 10-.

Ли, Дерек .
Мир жутких фантазий с помощью Photoshop Elements / Ли, Дерек ; [пер. с англ. А. Н. Жовинского]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0217-6 : 440-.

Джироу, Пол Ф.
Шаг за шагом. Свадебная цифровая фотография / Джироу, Пол Ф. ; [пер. с англ. А. Н. Жовинского]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0297-8 : 396-.

Стил, Энди.
Лучшие фотографы мира и истории создания их работ. Фотожурналистика / Стил, Энди ; [пер. с англ. И. Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 174,[1] с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0261-9 : 715-.

Эванс, Д.
Цифровая фотография: способы печати [Текст] : практ. руководство : [пер. с англ.] / Д. Эванс. - М. : Вече : Ниола 21-й век, 2007. - 144 с. : ил. - Прил.: с. 134-144. - ISBN 978-5-322-00415-8. - ISBN 2-88479-075-6 : 317-21.

Дегтярев, А.Р.
Фотокомпозиция: Средства. Формы. Приемы / А. Р. Дегтярев. - М. : Фаир, 2008. - 272с. : ил. - ISBN 978-5-8183-1386-3 : 345,07-.

Приемные требования к экзамену по специальности и критерии оценки знаний абитуриентов, поступающих на специальность "Народное художественное творчество", специализацию "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост.: И.В. Клопова, И.В. Ермакова, С.Б. Цыганков; под общ.ред. С.А. Бельской]. - М. : МГУКИ, 2008. - 14с. - 4-.

Цифровая фотография на 101% / [под ред. В. Горбунова]. - СПб. : Питер, 2008. - 186с. : ил. - В надзаг.: Энциклопедия IXBT. com. - ISBN 978-5-91180-947-8 : 201,08-.

Ефремов, А. А.
Фотография без PHOTOSHOP. Секреты профессиональной фотосъемки / А. А. Ефремов. - СПб. : Питер, 2008. - 127,[1]с. : ил. - ISBN 978-5-388-00075-0 : 499,07-.

Выпускная кваликафиционная работа : метод. указ., процедура защиты и критерии оценки соответствия уровню подгот. выпускника требованиям ГОС ВПО по спец.053000 "Нар. худож. творчество", специализация "Фототворчество", квал. "худож. рук. фотостудии. Преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост.: С. А. Бельская, И. В. Клопова]. - М. : МГУКИ, 2008. - 10 с. - Прил.: с. 9-10. - 3-.

Левин, А. Ш.
Самоучитель Adobe Photoshop. Включая Adobe Photoshop CS3 / А. Ш. Левин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-91180-909-6 : 320,10-.

Волкова, Т.
101 спецэффект в Photoshop CS3. Полное руководство / Т. Волкова. - СПб. : Наука и Техника, 2008. - 330 с. : [8] л. ил. - 290-.

Сборник программ практик студентов I - V курсов специальности "НХТ" специализации "Фототворчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. А. Ю. Мерзликин]. - М. : МГУКИ, 2010. - 22 с. - Прил.: с. 19-22. - 7-.

Воробиек, Т.
Цифровая фотосьемка ночью и при слабом освещении. Полное руководство [Текст] / Т. Воробиек ; [пер. с англ. А. Н. Жовинского]. - М. : Арт-Родник, 2010. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-404-00137-2 : 665-.

Газаров, А. Ю.
Секреты макросъемки [Текст] / А. Ю. Газаров. - М. : Эксмо, 2010. - 207 с. : ил. - (Снкреты цифровой фотографии). - ISBN 978-5-699-37911-8 : 484-58.

Вестон, Крис.
Экспозиция в цифровой фотосъемке. Осваиваем новое поколение цифровых фотокамер [Текст] / Вестон, Крис ; [пер. с англ. А. Н. Жовинского]. - М. : Арт-Родник, 2010. - 191 с. : ил. - ISBN 978-5-404-00160--0 : 675-.

Аудиторные занятия и методика организации самостоятельной работы.

Календарно-тематическое планирование по дисциплине «фотографика»

Форма обучения - очная

направление	Наименования разделов	Всего часов	лекции	практические	лабораторные	Самостоятельная работа	Календарные сроки выполнения
Графический дизайн	Введение в фотографику	4	4	-		-	
	Предыстория и изобретение фотографии. Фотография 40-50 гг. XIXв.	22	4	10		8	
	Викторианская эпоха и пикториализм.	16	4	4		8	
	Новый реализм и социальный репортаж	12	4	-		8	
	Фотомонтаж и другие формы авангардной фотографии	20	4	8		8	
	Послевоенная сюрреалистическая фотография	16	4	4		8	
	Snap-shot и Новая вещественность	14	4	2		8	
	Фотография моды, рекламная фотография и маргинальная фотография	12	4	-		8	
	Использование фотографического материала в современном мультимедийном искусстве	18	4	6		8	

XI. Организация самостоятельной работы студентов

График самостоятельной работы студентов очной формы обучения

Курс 2 , 3 семестр

направление	Темы, выносимые на самостоятельную работу самотоятельной работы	Форма отчета по самостоятельной работе	Планируемые сроки выполнения							
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	март	апрель	май	июнь
Бакалавр	Предыстория и изобретение фотографии. Фотография 40-50 гг. XIXв.	д/р	1-30							
	Викторианская эпоха и пикториализм	д/р	1-30							
	Новый реализм и социальный репортаж	д/р		1-15						
	Фотомонтаж и другие формы авангардной фотографии	д/р		16-30						
	Послевоенная сюрреалистическая фотография	д/р			1-30					
	Snap-shot фотография, новая вещественность и маргинальная фотография	д/р			1-30					
	Фотография моды и рекламная фотография	д/р				1-15				
	Использование фотографического материала в современном	д/р				16-30				

	мультимедийном искусстве									

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:

- на самостоятельное изучение выносятся **темы**: техническая эволюция фотографии XIX – XXI века и аналоговые процессы сегодня; философские методы анализа фотографии; фотография в современном социокультурном пространстве; фотография в дизайне и искусстве.
- на практических занятиях выдаются домашние задания, выполнение которых способствует выработке и закреплению навыков и умений;
  для внеаудиторной работы выдаются индивидуальные задания по **темам**: известная персона в истории фотографии; важное художественное направление в истории фотографии; взаимосвязь содержания фотографии с этно- и социокультурным контекстами; разносторонний анализ содержания выбранной фотографии.

Методическое обеспечение дисциплины.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Лекционные занятия должны обеспечиваться достаточным объемом визуальной иллюстративной информации.

- Изучение фотографики должно осуществляться в тесной связи с такими дисциплинами учебного плана как «История искусства», «Компьютерная графика», «Композиция», «философия» и т.д.

- Педагогический процесс должен носить рефлексивный характер.

- Изучение эстетики, роли и задач фотографии должно осуществляться в традициях как XXв., так и современности. Необходимо показать место и функции фотографии в современном искусстве, рекламе и обществе.

- Практические занятия должны осуществляться в рамках учебного плана, как в стенах университета, так и во вне их.

- Необходимо различными средствами стимулировать самостоятельную практическую творческую активность студентов сверх учебных нормативов.

- Занятия по технологиям аналоговой печати и монтажу XIX и XX вв. желательно осуществлять не только в теоретической, но и в практической форме, после чего решать те же задачи современными средствами компьютерной графики.

- Практическую работу студентов желательно ориентировать на создание серийности, сюжетности и повествовательности, что достигается посредством фотоочерков, фоторядов, фотосерий и т.д.

- Практическая работа должна носить результативный характер, выраженный в виде выставок и выступлений на семинарах и конференциях.

- Исследовательская деятельность должна заключаться в написании реферата, доклада, сообщения, статьи и защите выбранной темы на семинаре и научной конференции.

- Выставочная деятельность должна быть направлена на взаимодействие студентов и развитие у них навыков коллективного творческого мышления.

- Фотографию желательно экспонировать не только в традиционной форме, но и использовать ее как материал для создания объектов дизайна и выставочных инсталляций.

- Основной педагогической задачей является развитие интереса к творческой и научно-исследовательской деятельности.

- Важной педагогической задачей является организация и посещение учащимися профильных и тематических выставок, конференций, круглых столов и семинаров как внутри института, так и во вне.

- Педагог должен обеспечивать учащихся перечнем необходимой методической литературы и ссылками на профильные web-ресурсы, а также ориентировать их на ведение самостоятельного поиска необходимых материалов.

- Студентов необходимо теоретически и практически подготовить к самостоятельной научной работе.

- Полученные на занятиях по фотографике знания и умения должны быть практически использованы в таких областях учебного процесса как «проектирование», «web-дизайн», «верстка» и т.д.

- Необходимо создать условия для выхода студентов на практическую работу и получения реальных заказов связанных с использованием фотографии.

Техническое обеспечение учебного процесса

1. **Наиболее важные графические пакеты**:

- Adobe Photoshop CS3

Графический редактор, пользующийся наибольшей популярностью среди профессионалов и любителей. Наиболее эффективный инструмент обработки и коррекции фотоизображений.

- Photomatix

Профессиональная программа позволяющая расширять динамический диапазон фотоизображений. Позволяет вести работу, как в автоматическом, так и в ручном режиме.

- Proshow Gold

Популярная и эффективная программа для создания слайд-фильмов. Обладая всеми необходимыми техническими возможностями по созданию презентаций, программа проста в освоении и не требует спецкурса.

- PTGui

Удобная и эффективная программа для создания сферических панорам.

2. **Специальное оборудование**:

- Осветительные приборы (постоянный свет 3x100w)
- Стойки под осветительные приборы
- Зонтики, или софтбоксы
- Фоны
- Штатив
- Лайтбокс
- Внешний экспонометр
- Фотоувеличитель и комплектующие для аналоговых процессов
- Рамка, или стол для контактной печати
- Химия и светочувствительная бумага

3. **Помещение**

- Лекционная аудитория
- Компьютерная аудитория
- Студийное помещение для практической работы
- Темное помещение для лабораторной работы

Интернет ресурсы, содержащие учебные материалы по фотографике

http://www.lapinbook.ru/home.php - Авторская страница известного педагога фотографии А. Лапина. Посвящена многим вопросам философского исследования фотографии.

http://www.artpages.org.ua/ - Информационный портал об искусстве. Подборка работ известных фотографов. Статьи по фотографии.

http://www.mdf.ru/ - Сайт Московского Дома Фотографии.

http://fotoknigi.org/ - Архив литературы по различным разделам фотографии.

http://www.photoline.ru/indexteor.htm - Информационный портал о теории и практике фотографии.

http://community.livejournal.com/ruguru/ - Сообщество исследователей фотографии. Большой архив работ фотографов различных времен и направлений.

http://photo-element.ru/index.html - Архив статей и книг по фотографии.

http://www.pinhole.ru/ - Сайт посвящен технологиям аналоговой печати.

http://1drey.livejournal.com/ - Персональный журнал известного панорамного фотографа.

http://photoscope.iatp.by/ - Портал, посвященный теории фотографии.

http://prophotos.ru/ - Сайт, содержащий материалы по различным современным направлениям фотографии.

- *Самостоятельное изучение литературы* предполагает чтение учебников, учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
- *Подготовка реферата* ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
- *Посещение выставок, музеев* предполагает знакомство с памятниками архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
- *Подготовка к зачёту, экзамену* осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине;
- *Выполнение графических работ* ведётся также согласно методическим указаниям;
- *Выполнение курсовой работы, проекта* объясняется в соответствующих методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на итоговый просмотр или защиту

Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента

1. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в практической работе – 10 балов.
3. Рубежный контроль – 10 балов.
4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 балов.
5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
6. Премиальные – 10балов.

Итого работа в течении семестра – 70 баллов.

Шкала оценок экзамена (зачета)
«Отлично» – 30балов.
«Хорошо» – 20 балов.
«Удовлетворительно» – 15 балов.

Итоговое количество складывается из балов, накопленных в течение семестра и балов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество балов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 балов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»
84 – 70 балов – «хорошо»
69- 55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 балов – «неудовлетворительно»

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.

Текущий контроль

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими данными.

Промежуточная аттестация

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, клаузура.

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Итоговая аттестация

Формы контроля: зачет, экзамен.

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Список литературы:

1**. Мус, Р.**

Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7.

2. **Аббасов, И. Б.**

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Аббасов ; Аббасов И.Б. - Москва : ДМК Пресс, 2013. - Допущено УМО вузов по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 070601 «Дизайн». - ISBN 978-5-94074-916-5.

Дополнительная литература:

1. **Кондратьев, Г. Г.**

100 лучших программ для цифрового фото / Г. Г. Кондратьев, М. И. Рыжкова, А. Е. Мурашко. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с. : ил. - (Популярный самоучитель). - + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-469-01652-6 : 480,04-.

2. **Левин, А. Ш.**

Самоучитель Adobe Photoshop. Включая Adobe Photoshop CS3 / А. Ш. Левин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-91180-909-6 : 320,10-.

3. **Ли, Дерек .**

Мир жутких фантазий с помощью Photoshop Elements / Ли, Дерек ; [пер. с англ. А. Н. Жовинского]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0217-6 : 440-.

4. **Левин, А. Ш.**

Обработка цифровых фотографий [Текст] / А. Ш. Левин. - СПб. : Питер, 2012. - 206 с. : ил. - (Самоучитель Левина. Цветное издание). - Авт. не указан на тит. л. - ISBN 978-5-459-01014-5 : 399-53.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Дизайн».

Автор и составитель: Тавлеева О.А., Решетова М.В.

Рецензент:

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению _____от _____ год, протокол № _