

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ**

Направление подготовки (специальность): 50.03.02 Изящные искусства

Профиль подготовки (специализация): Художественная фотография

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области эстетики фотографии.

Задачи:

1. Ознакомление с природой фотографии, эстетическими критериями, позволяющими раскрыть влияние фотографии на все виды изобразительного искусства и мышление человека.
2. Овладение эстетическими принципами создания фотографического произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика фотографии» относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль подготовки Художественная фотография.

Дисциплина изучается в 5, 6-м семестрах на очной форме обучения.

Изучение дисциплины «Эстетика фотографии» базируется на дисциплинах учебного плана: «История отечественного фотографии», «История зарубежной фотографии», «Фотомастерство». Важную роль в освоении курса играют также входные теоретические знания об основных этапах развития отечественного и мирового искусства, истории и теории культуры, эстетике.

Дисциплина «Эстетика фотографии» составляет необходимый фундамент для овладения профессией художника-фотографа. Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении следующих дисциплин и прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации: Производственная практика; Преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
----------------------------------	------------------------	---------------------

<p>ПК-1 Способен пользоваться комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности.</p>	<p>ПК-1.1. Способен ориентироваться в многообразии творческих приемов, технологий, стилей и направлений в художественной фотографии</p> <p>ПК-1.2. Выявляет современную проблематику творческого процесса в художественной фотографии</p> <p>ПК-1.3. Понимает специфику процесса преподавания фотографических</p>	<p>Знать: Основные исторические этапы и события истории аудиовизуальных искусств, творчество наиболее выдающихся представителей фотографии, кино, телевидения, теорию аудиовизуальных искусств.</p> <p>Уметь: Подготовить лекцию, презентацию, доклад по проблемам истории и теории аудиовизуальных искусств, разработать теоретический курс лекций по дисциплинам профессионального цикла.</p> <p>Владеть: Методиками преподавания специальных дисциплин, относящихся к сфере аудио-визуальных искусств.</p>
--	---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Эстетика фотографии» составляет 6 з.е., 216 акад. часов, из них: на очной форме обучения: контактных 104 акад.ч., СРС 58 акад.ч., контроль – 54 ак.ч. (экзамены).

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары/ практические	Консультации	ИКР	СРС	
	Раздел 1. Фотография как искусство							
1.	Фотография среди других искусств	5	5	4			4	Обсуждение

2.	Фотография в современном мире	5	5	4			4	
3.	Специфика фотоискусства	5	5	4			4	
4.	Раздел 1. Фотография как искусство	5	5	5			4	
	Раздел 2. Фотографическое мышление							
5.	Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи	5	5	5			5	
6.	Социально-психологические аспекты фотографического мышления	5	5	5			5	Рубежный контроль
7.	Фотографическое мышление как эстетический феномен	5	6	5			5	
	Итого за семестр: 3,5 з.е.		36	32			31	Экзамен 27 ч контроль
	Раздел 3. Художественно-образная природа фотографии							
8.	Художественный образ	6	2	2			3	
9.	Фотографический образ	6	4	2			4	
	Раздел 4. Выразительные средства фотографии							
10.	Визуальная сфера фотоискусства	6	2	2			4	
11.	Содержание и форма в произведениях фотоискусства	6	2	2			4	
	Раздел 5. Виды и жанры фотоискусства							
12.	Виды фотоискусства	6	2	4			4	Опрос
13.	Жанры фотоискусства	6	2	2			4	
	Раздел 6. Фотопроцесс							
14.	От замысла к произведению	6	4	2		2	4	Обсуждение
	Итого за семестр: 2,5 з.е.		18	16		2	27	Экзамен 27 ч контроль
	Итого по дисциплине:		54	48		2	58	+54 акад.ч. контроль

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Фотография как искусство	Исторические, научно-технические, социальные и эстетические предпосылки возникновения фотографии. Взаимодействие фотографии с другими искусствами (живопись, литература, музыка, кино). Функции фотоискусства. Специфика авторской фотографии. Основы визуальности.
2.	Фотографическое мышление	Специфика воздействия фотографии на восприятие и художественное мышление. Психологические и эстетические аспекты восприятия мира через фотографию. Фотографическое мышление как эстетический феномен.
3.	Художественно-образная природа фотоискусства	Художественный образ в литературе, живописи и фотографии. Условия возникновения и субъективная природа образа. Документальная природа фотографического образа, его особенности и изменение в разные эпохи.
4.	Выразительные средства фотографии	Система зрительных средств выразительности: кадр, композиция, перспектива, свет, цвет. Стилистическое своеобразие снимка. Единство формы и содержания в произведениях фотоискусства.
5.	Виды и жанры фотоискусства	Виды фотографии: постановочная, репортажная, документальная, прикладная, рекламная, бытовая. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт. Диффузия жанров в современном фотоискусстве.
6.	Фотопроцесс	Понятие «творческий метод» в фотографии. Художественное осмысление действительности. Этапы создания произведения: от замысла к воплощению. Художник, модель и зритель как элементы эстетической системы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии

1.	Все разделы	Лекционные занятия	Проблемная лекция, лекция-визуализация с использованием презентаций и видеоматериалов.
2.	Все разделы	Семинарские занятия	Групповая дискуссия, разбор конкретных фотографических произведений и case-study.
3.	Все разделы	Индивидуальные занятия	Критический разбор работ студента, индивидуальные консультации, направление творческого поиска.
4.	Все разделы	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка заданий посредством ЭИОС, подготовка докладов и презентаций.

Основная цель образовательных технологий - формирование компетенций обучающихся с помощью традиционных и интерактивных подходов (деловые игры, компьютерное тестирование, анализ Case-study, дискуссии).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Система оценивания.

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль:		
- опрос, участие в дискуссии на семинаре	ПК-1	зачтено/не зачтено
- контрольная работа	ПК-1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
- подготовка доклада/презентации	ПК-1	зачтено/не зачтено

Промежуточная аттестация (экзамен)	ПК-1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
------------------------------------	------	--

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

«отлично»

- Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический материал, свободно ориентируется в понятиях эстетики фотографии.
- Демонстрирует способность к самостоятельному анализу фотографических произведений, выявляя их эстетическую и художественную ценность.
- Грамотно и аргументированно строит устную и письменную речь, умеет подготовить качественную презентацию.

«хорошо»

- Обучающийся знает теоретический материал, грамотно его излагает.
- Правильно применяет теоретические положения при анализе фотографических произведений, но допускает незначительные ошибки.
- Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

«удовлетворительно»

- Обучающийся знает на базовом уровне теоретический материал.
- Испытывает затруднения в самостоятельном анализе произведений, но справляется с помощью наводящих вопросов.
- Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы.

«неудовлетворительно»

- Обучающийся не знает на базовом уровне теоретический материал.
- Не способен провести анализ фотографического произведения.
- Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы.

6.3. Оценочные средства (материалы)

Пример тестового задания:

Принцип «технической воспроизводимости» в фотографии разработал:

- а) Ролан Барт
- б) Вальтер Беньямин
- в) Сьюзен Зонтаг

Пример вопроса к экзамену:

- Роль фотографии в системе смежных искусств (живопись, литература, кино).
- Функции фотоискусства в современном мире.
- Специфика фотографического образа и его отличие от художественного.

Темы для докладов и презентаций:

1. «Camera Lucida» Ролана Барта и ее значение для эстетики фотографии.
2. Концепция «ауры» произведения искусства в эпоху технического воспроизводства.
3. Влияние цифровых технологий на эстетику фотографии.

Вопросы для семинарских дискуссий:

1. Фотография: документ или художественный вымысел?
2. Эстетические критерии оценки фотографического произведения.
3. Проблема авторства в фотографии.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Сонтаг, Сьюзен. О фотографии [Текст] / пер. с англ. В. Голышева. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 268 с.
2. Барт, Ролан. Camera lucida. Комментарий к фотографии [Текст]. – М. : Ad Marginem, 1997. – 223 с.
3. Беньямин, Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе [Текст]. – М. : Медиум, 1996. – 240 с.
4. Михалков В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии [Текст]. – М. : Искусство, 1989. – 255 с.

Дополнительная литература:

1. Зонтаг, Сьюзен. Мысль как страсть [Текст]. – М. : Русское феноменологическое общество, 1997. – 208 с.
2. Морозов, С.А. Творческая фотография [Текст]. – М. : Планета, 1989. – 414 с.
3. Каган, М.С. О художественной фотографии и о художественности в фотографии [Текст] // Сов. фото. – 1968. – № 1. – С. 26-27.
4. Пондопуло, Г.К. Фотография и современность: Проблемы теории [Текст]. – М. : Искусство, 1982. – 168 с.

7.2. Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли фотографии:

- ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru)
- ЭБС Издательства «Лань» (www.e.lanbook.com)
- ЭБС Центрального коллектора библиотек «Бибком»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Планы семинарских/практических занятий

Тема: Фотография в современном мире (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Социокультурная роль фотографии в современном мире.
2. Функции фотоискусства.

3. Общественное значение фотографии.
Литература: Сонтаг С. О фотографии.

Тема: Содержание и форма в произведениях фотоискусства (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Единство формы и содержания в произведениях фотоискусства.
2. Критерии отбора художественной и документальной фотографии.
3. Художественная фотография как пластическая конструкция.
Литература: Михалков В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор литературы по изучаемой теме, подготовку к дискуссии, подготовку доклада и презентации, написание эссе.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование фотографического мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной фотографии.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Требования к презентации (докладу):

- Объем: 15-20 слайдов.
- Структура: титульный слайд, содержание, основная часть, заключение, список литературы.
- Наличие иллюстративного материала (репродукции фотографий).
- Соответствие теме и глубина раскрытия.

8.4. Иные материалы

Методические указания по освоению дисциплины и оценочные средства размещены в свободном доступе на сайте МГИК (<http://mgik.ru/sveden/education>).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- Аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях (презентации, видеофильмы).
- Предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института.
- Формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint
- Adobe Photoshop
- VLC media player, Power DVD, Media Player Classic

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах:

Для занятий лекционного типа:

- Аудитории, оснащенные проекционным оборудованием.

Для самостоятельной работы студентов:

- Библиотечно-информационный центр.
- Доступ к ЭБС: ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»;

ООО «Издательство «Лань»

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может

проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель(и):

Ермолова А.А., старший преподаватель