

ИСТОРИЯ ФОТОИСКУССТВА

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по направлению подготовки 51.03.01
Культурология (профиль «Музеология
и арт-проектирование»)

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный институт культуры»

Факультет культурологии, социально-культурных
и информационных технологий
Кафедра культурологии, музеологии и искусствоведения

История фотоискусства

Учебная программа
по направлению подготовки 51.03.01 Культурология
(профиль «Музеология и арт-проектирование»)

Самара 2025

Утверждена на заседании кафедры культурологии, музеологии
и искусствоведения
05.12.2024 г., протокол №4

Утверждена советом
факультета культурологии, социально-культурных
и информационных технологий
20.01.2025 г., протокол №3

Учебная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология. Профиль «Музеология и арт-проектирование», утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.12.2017 г., № 1177 и в соответствии с учебными планами СГИК.

История фотоискусства: учебная программа по направлению подготовки 51.03.01 Культурология (профиль «Музеология и арт-проектирование») / составитель А.Е. Сошников. – Самара: СГИК, 2025. – 16 с.

Составитель: А.Е. Сошников, доцент
кафедры культурологии, музеологии и
искусствоведения, кандидат педагогических
наук

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
Тематический план курса «История фотоискусства».....	7
Содержание курса «История фотоискусства»	8
Самостоятельная работа студентов.....	9
Система текущего контроля знаний.....	10
Промежуточная аттестация	15
Список рекомендуемой литературы.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Цель освоения дисциплины является получение знаний и практических навыков в области фотографии и использовании фотографических технологий в дизайнерских разработках.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение основ композиции плоскостного изображения;
- получение практических навыков в фотосъемке;
- получение навыков работы с трансформацией фотоизображения; получение навыков с коллажем;
- понимание широкого спектра возможностей использования фотографии и коллажа в различных медиа;
- знакомство с современными тенденциями в фотографии и коллаже;
- формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке выставочного проекта от разработки идеи до реализации.

История фотоискусства изучается в 7 семестре и составляет 2 зачетные единицы, форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Дисциплина «История фотоискусства» является вариативной частью учебного плана для направления подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Музеология и арт-проектирование».

Формированию закрепленных за дисциплиной «История фотоискусства» предшествуют такие дисциплины, как «Экономика культуры» «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры», «Основы социально-культурного проектирования», а также проектно-технологическая практика.

Одновременно с дисциплиной «История фотоискусства», формируют компетенции такие дисциплины, как «Арт-менеджмент», «Организация и проектирование экспозиций и выставок».

Дисциплина «История фотоискусства» закладывает основы для формирования соответствующих компетенций для «Русской палеографии», а также для прохождения преддипломной практики, подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы.

Курс «История фотоискусства» направлен на формирование у студентов компетенции:

ПК-6 – способность управлять практической реализацией социокультурных проектов и программ, координировать различные виды деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной и организационной культуры;

уметь: организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между различными подразделениями и организациями; контролировать и оценивать результаты деятельности;

владеть: навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и программ.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «История фотоискусства»

Курс «История фотоискусства» рассчитан на один семестр. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой в 7-м семестре.

№	Наименование тем	Кол-во часов
1	История развития фотографии	10
2	Современные тенденции развития фотографии и фототехники. Использование фотографии в профессиональной деятельности	10
3	Устройство фотокамер. Параметры съемки. Матрица. Формат записи изображения. Принципы фотокomпозиции.	8
4	Основы психологии восприятия изображения.	8
5	Виды фотографических съемок.	12
6	Основы композиции.	10
7	Фотография в культуре.	14
	Итого	72

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

«История фотоискусства»

Тема 1. История развития фотографии

Базовые категории. Структура курса. Фотография, её изобретение и возможности. Фотография как способ творческого видения. Фотография как визуальная культура. Виды фотографии и видео. Язык фотографии. Камера-обскура – прародитель современных фотоаппаратов. Развитие русского фотоискусства. Фотография и видео в XX веке. Развитие фото и видео дела в настоящее время.

Тема 2. Современные тенденции развития фотографии и фототехники. Использование фотографии в профессиональной деятельности

Фото и видео в Интернет. Архитектура, аэросъемка, жанр, животные, знаменитости, коллаж, космос, макросъемка, мода, натюрморт, ню, папарацци, подводная съемка, портрет, путешествия, реклама, репортаж, свадебная съемка, художественная фотография. Особенности работы в разных жанрах. Фотографы Лес Кримс, Дэвид Хокни, Алессандро Бовари, Гуидо Аргентини, Хельмут Ньютон, Френк Хэбихт, Берт Стерн, Дэвид ЛаШапель и др. Жанр фотожурналистики. Документальная фотография. Первое фотоагентство «Магнум», другие агентства. Документальные фотожурналисты: от зарубежных (Стив Маккари, Джеймс Нахтвей) до советских/российских (Сергей Максимишин, Ляля Кузнецова, Максим Дондюк) и тюменских (Светлана Еремина).

Тема 3. Устройство фотокамер. Параметры съемки. Матрица.

Формат записи изображения. Принципы фотокомпозиции

Устройство аналоговой фотокамеры. Устройство цифровой фотокамеры. Основные типы современных фотоаппаратов. Реальность и её отражение в фото. Взгляд на мир. Особенности изображения. Фотопарадигма. Особенности технических искусств фотографии. Фотоискусство и творчество. Поэтика фотографии. Композиция и построение кадра. Форматы записи фотоизображения.

Тема 4. Основы психологии восприятия изображения

Сенсорные процессы – ощущения. Перцептивные процессы – восприятие. Восприятие цвета. Восприятие пространства. Восприятие движения. Иллюзии восприятия.

Тема 5. Виды фотографических съемок

Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Репортажный портрет. Жанровая съёмка: съемка на концерте, съемка ночью, инфракрасная съемка, панорамная съемка, съемка в студии, репортажная съемка, съемка спорта, постановочная съемка, портретный снимок, свадебная съемка.

Тема 6. Основы композиции

Сюжетный центр и равновесие. Равновесие на фото. Задний план. Перспектива. Композиционные ошибки. Правила композиции.

Тема 7. Фотография в культуре

Сюжетный центр и равновесие. Равновесие на фото. Задний план. Перспектива. Композиционные ошибки. Правила композиции.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

В курсе «История фотоискусства» самостоятельной работе студентов должно быть уделено очень большое внимание. Самостоятельная работа имеет целью закрепление и расширение знаний, полученных в ходе лекционных занятий, обобщение, систематизацию и практическое применение знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в процессе усвоения информации; подготовку к предстоящим занятиям.

Самостоятельную работу студентов рекомендуется направить на реализацию двух основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и сообщений по темам курса и подготовку самостоятельных исследований в рамках обозначенной преподавателем тематики.

В рамках дисциплины «История фотоискусства» в самостоятельную работу студентов входит:

- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка и поиск материала к дискуссии;

- подготовка и защита презентаций;
- написание эссе;
- выполнение и защита проектной работы.

Также в процессе освоения дисциплины студент должен самостоятельно подготовить проектную работу. Итоговая работа должна включать в себя презентацию проекта и сам проект, соответствующий выбранной цели и концепции, отвечающий поставленным задачам.

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

В качестве текущего контроля знаний предлагается система тестов-опросов, охватывающая все темы курса.

Блок А. Задания репродуктивного уровня Примерные вопросы для устного опроса

Практическое занятие 1. История развития фотографии

1. Изобретение фотографии и ее возможности.
2. Виды фотографии.
3. Язык фотоискусства.
4. Развитие фото и видеододела в России.
5. Фотография в XX-XXI вв.

Практическое занятие 2. Современные тенденции развития фотографии и фототехники. Использование фотографии в профессиональной деятельности

1. Фото в Интернет.
2. Архитектура, аэросъемка, жанр.
3. Животные, знаменитости, коллаж, космос, макросъемка, мода, натюрморт, ню, папарацци, подводная съемка, портрет, путешествия, реклама, репортаж.
4. Свадебная съемка.
5. Художественная фотография.
6. Особенности работы в разных жанрах.

Практическое занятие 3. Устройство фотокамер. Параметры съемки. Матрица. Формат записи изображения. Принципы фотокомпозиции

1. Устройство аналоговой фотокамеры.
2. Устройство цифровой фотокамеры.
3. Основные типы современных фотоаппаратов.
4. Реальность и её отражение в фото. Взгляд на мир.

Особенности изображения.

5. Фотопарадигма.
6. Особенности технических искусств фотографии.
7. Фотоискусство и творчество.
8. Поэтика фотографии.
9. Композиция и построение кадра.
10. Форматы записи фотоизображения.

Практическое занятие 4. Основы психологии восприятия изображения

1. Сенсорные процессы – ощущения. Чувствительность зрительной системы. Адаптация и привыкание.

2. Перцептивные процессы – восприятие. Восприятие и внимание. Эмпирические характеристики восприятия.

3. Восприятие цвета. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Смещение цветов. Одновременный

4. Восприятие пространства. Восприятие движения. Иллюзии восприятия.

Практическое занятие 5. Виды фотографических съемок

1. Натюрморт.

2. Пейзаж.

3. Портрет.

4. Репортажный портрет.

5. Жанровая съёмка: съемка на концерте, съемка ночью, инфракрасная съемка, панорамная съемка, съемка в студии, репортажная съемка, съемка спорта, постановочная съемка, портретный снимок,

6. Свадебная съемка.

Практическое занятие 6. Основы композиции

1. Сюжетный центр и равновесие.
2. Равновесие на фото.
3. Задний план.
4. Перспектива.
5. Композиционные ошибки.
6. Правила композиции.

Критерии оценивания

Оценка **«отлично»** ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Блок Б. Задания реконструктивного уровня
Подготовка докладов по темам

ДИСКУССИЯ

Тема 2. Современные тенденции развития фотографии и фототехники. Использование фотографии в профессиональной деятельности

Тема 3. Устройство фотокамер. Параметры съемки. Матрица. Формат записи изображения. Принципы фотокомпозиции

1. Поэтика фотографии.

Тема 5. Виды фотографических съемок

1. Основы технологии фотосъемки.

Тема 6. Основы композиции

1. Анализ работ известных фотографов

Тема 7. Фотография в культуре

1. О чем говорят нам фотографии? (анализ фотографий из собственных фотоальбомов).
2. Анализ наиболее известных ключевых фотографий XX-XXI веков как отражение культурных сдвигов эпохи.

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме дискуссии, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме дискуссии, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме дискуссии, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал по теме дискуссии, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по теме дискуссии, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий.

Блок В. Задания творческого уровня Подготовка творческих работ, презентаций

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Тема 2. Современные тенденции развития фотографии и фототехники. Использование фотографии в профессиональной деятельности

Студентам необходимо предоставить презентацию своего фото или видео проекта, который будет реализован в дальнейшем. Презентация должна включать в себя: цель и задачи проекта, краткую аннотацию и концепцию проекта.

Тема 3. Практическое занятие 3. Устройство фотокамер. Параметры съемки. Матрица. Формат записи изображения. Принципы фотокомпозиции

Студентам необходимо предоставить презентацию нескольких фотографий, которые должны отвечать основным технологиям фото-, видеосъемки.

Тема 7. Обработка фотографий в графических редакторах
Студенты предоставляют до 5 фотографий в 3-4 жанрах.

ЭССЕ

Тема 5. Виды фотографических съемок

Студенты выбирают 1 фотографа и проводят теоретический анализ нескольких его работ.

Тема 6. Основы композиции

Студенты выбирают работы фотографа и проводят критический разбор произведений.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Дисциплина «История фотоискусства» изучается в течение 7-го семестра. В качестве итоговой аттестации по дисциплине проходит зачет с оценкой по всем темам курса в конце 7-го семестра.

В качестве формы контроля выступает зачет с оценкой в виде проектной работы (7 семестр).

Проектная работа.

Студенты в начале семестра выбирают тему проектной работы, выбирают жанр и форму проекта (фото или видео). Готовят презентацию теоретической части: цель, задачи проекта, концепция проекта и его аннотацию. В течение семестра работают над проектом, набирая необходимый материал, консультируясь с преподавателем и обсуждая промежуточные итоги с группой. Итоговая работа должна включать в себя презентацию проекта и сам проект, соответствующий выбранной цели и концепции, отвечающий поставленным задачам.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Гук, А.А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества: учеб.-метод. пособие / А.А. Гук. – Кемерово, 2014. – 39 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/63621> (дата обращения: 26.09.2024).

2. Жук, Ю.А. Информационные технологии: мультимедиа: учеб. пособие для вузов / Ю.А. Жук. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург, 2021. – 208 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/151663> (дата обращения: 26.09.2024).

3. Катунин, Г.П. Основы мультимедийных технологий: учеб. пособие / Г.П. Катунин. – Санкт-Петербург, 2018. – 784 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/103083> (дата обращения: 26.09.2024).

4. Куркова, Н.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации: учеб. пособие / Н.С. Куркова. – Кемерово, 2016. – 235 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/99305> (дата обращения: 26.09.2024).

5. Лукашин, С.Н. Современное клубное видео: учеб.-метод. пособие / С.Н. Лукашин. – Челябинск, 2019. – 72 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/155935> (дата обращения: 26.09.2024).

7. Митина, И.Д. Социокультурные аспекты восприятия и анализа художественного образа в произведениях культуры и искусства: монография / И.Д. Митина, Т.С. Митина, С.Н. Митин. – Ульяновск: УлГУ, 2019. – 176 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/314456> (дата обращения: 07.11.2024).

8. Светлаков, Ю.Я. Съёмочное мастерство: учеб.-метод. пособие / Ю.Я. Светлаков. – Кемерово, 2014. – 76 с. – Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/63647> (дата обращения: 26.09.2024).

9. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: учеб.-метод. пособие / Е.Ю. Светлакова. – Кемерово, 2014. – 84 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/79409> (дата обращения: 26.09.2024).

10. Транквилицкий, Ю. Симфония светотени, формы и колорита. Композиционные основы творчества / Ю. Транквилицкий. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2014. – 212 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/94242> (дата обращения: 07.11.2024).

11. Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино: учеб. пособие / Т.Ф. Шак. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург, 2020. – 384 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/134055> (дата обращения: 26.09.2024).

12. Шилина, О. И. Фотография: учеб.-метод. пособие: в 7 ч. / О.И. Шилина. – Рязань: РГРТУ, 2023 – Ч. 1: Введение в дисциплину «Фотография». История развития фотографии. Термины в фотографии. – 2023. – 121 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/380501> (дата обращения: 07.11.2024).

13. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео: учеб. пособие / И.Б. Шубина. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург, 2020. – 296 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/138139> (дата обращения: 26.09.2024).

14. Щербаков, Ю. Сам себе и оператор, сам себе и режиссер: учеб. пособие / Ю. Щербаков. – Ростов-на-Дону, 2000. – 448 с.

Дополнительная литература

1. Анохин, А.Б. 35 профессиональных приемов Adobe Photoshop CS5 (русская версия): цветокоррекция, спецэффекты, коллажи, восстановление и ретуширование: быстрый старт / А. Анохин. – Москва, 2011. – 176 с.

2. Березовчук, Л.Н. Звуковое решение фильма / Л.Н. Березовчук. – Санкт-Петербург, 2020. – 444 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/152760> (дата обращения: 26.01.2021).

3. Грошев, С.В. Аудио и видео на компьютере / С.В. Грошев. – Москва, 2001. – 256 с.

4. Ефремов, А. ФОТОMASTER: взгляд через объектив / А. Ефремов. – Санкт-Петербург, 2011. – 128 с.

5. История и теория аудиовизуальных искусств: учеб.-метод. пособие. – Кемерово, [б. г.]. – Ч. 2: Эстетика и история фотографии – 2015. – 52 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/79380> (дата обращения: 26.01.2021).

6. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма / Т.Я. Маслова. – Кемерово, 2010. – 318 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/46002> (дата обращения: 26.01.2021).

7. Черников, С.В. Видеомонтаж на ПК: самоучитель: Adobe Premiere Pro CS3: Adobe After Effects CS3 / С.В. Черников, Н.Г. Шуляева. – Москва, 2008. – 304 с.

Объем 1 п.л.

Дата публикации: 17.02.2025