Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Фотография. Вехи развития киноискусства»

Программа повышения квалификации: «Фотография. Вехи развития киноискусства»

/Попеску В.Г.

Составитель Жолудев Н.К.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам

Декан операторского факультета

Декан операторского факультета

Начальник методического отдела _____/ Атаман В.В.

Руководитель высших курсов

кино и телевидения / Зуйков В.С.

[©] Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2022

1.Общая характеристика программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);
- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. N 251н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 № 20835);
- Профессиональный стандарт 11.007 «Оператор средств массовой информации», утвержденный приказом Минтруда России от 04.06.2014 № 357н:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 55.05.03 Кинооператорство, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 21.08.2017г. № 821;
- письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о квалификации»
- **1.2. Тип дополнительной профессиональной программы:** программа повышения квалификации.
- **1.3.** Программа направлена на: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей данной программы
- **1.4. К** освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное образование.
- **1.5. Срок освоения программы:** 36 акад. часов, которые включают время, выделенное на контактную и самостоятельную работу слушателя, также время, отводимое на итоговую аттестацию.
- **1.6. Форма обучения:** данная программа реализуется в различных формах обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная форма с отрывом и без отрыва от производства.
- **1.7. Категория обучающихся:** все лица, заинтересованные в получении профессиональных компетенций, соответствующие требованиям пункта 1.4.
- **1.8. Форма аттестации обучающихся:** итоговая аттестация проходящая в форме зачета, на который выносится устный опрос.

1.9. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации образца, установленного ВГИК.

2. Цели и задачи освоения дисциплины

В результате освоения программы слушатель должен уметь:

- пользоваться современной литературой по теории и истории фотографии;
- проводить анализ фотографического изображения на основе современной теории фотографии;
- проводить научные изыскания в области новейшей истории фотографии и визуального искусства.

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен знать:

- историю развития представлений о природе и выразительных возможностях фотографического изображения;
 - современные концепции истории и теории фотографии;
 - современные концепции с учетом развития цифровых технологий.
- развитие теоретического и исторического мышления на материале новейшей арт-фотографии в контексте художественной традиции 19- начала 21 века.

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

вития кинематографии в историческом контексте и в связи
звитием других видов художественной культуры, общим витием гуманитарных знаний и научно-технического гресса

5. Содержание программы

Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Фотография. Вехи развития киноискусства»

Наименование			В том	1 числе
разделов и тем	занятия, самостоятельная работа обучающихся		лекции	Самост. раб.
1	2	3	4	5
Тема 1.1. Развитие технологий фотографического процесса	Содержание учебного материала Определение понятия фотография Первые технологии фотографического процесса: дагеротипия и тальботипия Мокроколлодионный процесс, броможелатиновый процесс Методики цифровой фотографии Современные цифровые технологии	3	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками	1		1
Тема 1.2. Развитие фотопортрета	Содержание учебного материала Типы фотографического портрета Заказной фотопортрет Фотопортрет как произведение искусства в 19 веке Фотопортрет как произведение искусства в 20 и 21 веке	3	3	

	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками	1		1
Тема 2.1. Развитие фотографии как искусства	Содержание учебного материала	3	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками	1		1
Тема 2.2. Фотографический репортаж	Содержание учебного материала Фотографический репортаж как один из видов фотографической практики Ранний фотографический репортаж Творчество М. Дмитриева и династии Буллы Эволюция раннего военного фоторепортажа Особенности ранней городской съемки	3	3	

	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками	1		1
Тема 3.1. Советский довоенный фотографический репортаж	Содержание учебного материала Репортаж как инструмент воздействия на общество Приемы фотографического конструктивизма Два альтернативных подхода в советском фотографическом репортаже Творчество А. Родченко, Б. Игнатовича, А. Шайхета Постановка в фотографии как выразительный прием Фотосерия как художественное средство	3	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками	1		1

Тема 3.2. Фотография жизни как альтернатива репортажной съемке	Содержание учебного материала Фотография жизни как метод художественного анализа действительности Ранние примеры фотографии жизни Западноевропейские и североамериканские мастера фотографии жизни Новый подход в области военной фотосъемки начиная со воторой мировой войны Этические вопросы фотосъемки Современная фотография жизни	3	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками	1		1
Тема 4.1. Фотографический монтаж и современная компьютерная обработка	Содержание учебного материала Фотографический монтаж как одно из ключевых художественных средств Типы фотографического монтажа Историческая эволюция фотомонтажных технологий Современные примеры фотографического монтажа Цвет в современной цифровой фотографии	3	3	
s .	Самостоятельная работа обучающихся:	1		1

	Работа с информационными источниками			
Тема 5.1. Современные направления в фотографической практике	Содержание учебного материала Рекламная фотография как неотъемлемая часть современности Историческая эволюция рекламной фотографии Специфика отечественной и зарубежной рекламы Современные тенденции в фоторекламе Субъективная фотография как художественный концепт Художественные принципы направления "найденный объект" Арт-рынок современной художественной фотографии	3	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Посещение текущих выставок художественной фотографии	1		1
	Зачет	4	-	
Итого		36	24	8

В процессе обучения демонстрируются материалы. Рассмотрение каждой темы сопровождается ответом на вопросы слушателей.

6. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3

Лекции.	• Аудитория с мультимедийным проектором, звуковым оборудованием, экран;
Практические занятия	Оборудование для обеспечения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. Компьютерный класс (ауд.223) с предустановленным программным обеспечением и возможностью работы на
	Практические

7. Учебно-методическое обеспечение программы

7.1. Обязательная литература:

- 1. Ковалев Р. «Золотое сечение в живописи. М., 2013
- 2. Ландо С. Фотокомпозиция. АСТ, 2011
- 3. Пондопуло Г., Фотография. М., ВГИК, 2008
- 4. Раушенбах Б Геометрия картины и зрительное восприятие С-П 2001
- 5. Стигнеев В. Фотография. Проблемы поэтики. М., 2009

7.2. Дополнительная литература:

- 1. Волков Н. Композиция в живописи. М. 1997 г.
- 2. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. М. 1988 г.
- 3. Жукова А. Что такое композиция? М 1964
- 4. Кон-Винер История стилей изобразительных искусств М 1936
- 5. Морозов С. Творческая фотография М 1985
- 6. Неменский Б. Мудрость красоты М 1987
- 7. Раушенбах Б Системы перспективы в изобразительном искусстве М 1986

Периодические издания Журнал Foto & Video Журнал Digital foto Информационные ресурсы http://www.fotonovosti.ru

8. Оценочные средства

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачета на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено) по итогам рассмотрения реферата, выполняемого слушателями по одной из тем предложенного перечня.

Форма зачёта – устный опрос по вопросам курса.

Вопросы для самостоятельной проверки студентами усвоенного материала.

- 1. Крупность плана. Основные характеристики каждой крупности.
- 2. Высота точки съемки. Основные характеристики.
- 3. Понятие «ракурснаясъемка». Характеристики. Принципиальная схема. Приведите примеры.
- 4. Понятие «Золотое сечение». «Золотое сечение» в природе и в искусстве.
- 5. Основные виды композиционных построений: «центральная композиция», «неуравновешенная композиция», «диагональная композиция». Характеристики каждого вида. Приведите примеры.
- 6. Зависимость оптического изображения перспективы от высоты точки съемки, выбора фокусного расстояния объектива и угла под которым ведетсясъемка. Приведите примеры.
- 7. Способы создания динамичных композиционных построений в фотографии. Приведите примеры.
- 8. Понятие «ритм». Основные приемы создания ритма в композиции. Приведите примеры.
- 9. Методы передачи движения в фотографии. Приведите примеры.
- 10. Методы выделения «главного» в кадре. Приведите примеры.
- 11. Формат отпечатка и его связь с сюжетом. Роль рамки в фотографии.
- 12.Виды света.
- 13. Выбор оптики, как творческий прием. Приведите примеры.
- 14. Функция цвета в фотографии.
- 15. Способы выделения главного в кадре.
- 16. Роль структуры в построении композиции.
- 17. Работа с освещением на натуре. Приведите примеры.
- 18.Система жанров в фотографии.
- 19.Силуэт, как жанр. Специфические особенности в композиционном творчестве.
- 20. «Психологический портрет». Методики освещения для создания запланированного результата.
- 21. Съемка в «режиме». Специфические особенности.
- 22. «Композиция организации» и «Композиция выбора». Специфические особенности. Что объединяет.
- 23. Элементы психологии восприятия в композиционном творчестве.
- 24. Изображение. Сюжет. Образ.
- 25. Выбор черно-белого белого или цветного изображения.
- 26. Фактуры и их роль в изображении.
- 27. Способы организации пространства в кадре.
- 28. Тональная перспектива в студии и на натуре. Приемы организации.
- 29. Цветовая перспектива. Способы организации.
- 30. Объемно-пространственная композиция. Способы создания.

- 31.Специфические особенности диагональных композиционных построений.
- 32. Выразительные средства в фотографии.
- 33. Как раскрыть сюжет. Роль структуры кадра и освещения.
- 34. Центральная композиция в портрете. Приемы создания внутренней динамики.
- 35.Структура репортажа.
- 36. Натюрморт. История жанра. Сюжет в натюрморте.
- 37. Понятие «открытая» композиция. Приведите примеры.
- 38. Жанровая фотография. Приведите примеры.
- 39.Съемка с дополнительной подсветкой на натуре. Методика. Приведите примеры.
- 40.Съемкаднем под ночь. Методика.
- 41. Применение цветных светофильтров при съемке на натуре.