

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
«ФОТОМАСТЕРСТВО»**

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
51.03.02 «Народная художественная культура»**

**Профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»
(с углубленным изучением фототворчества)**

**КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
Бакалавр**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

Москва 2015

Предмет «Фотомастерство» относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы на эти вопросы составляют творческий ЗАМЫСЕЛ произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» - идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Для фотохудожника крайне важно обладать способностью видеть, т.е. замечать в обыденной, повседневной жизни интересные моменты, объекты, ситуации, знаки, способные дать толчок творческой мысли. С целью развития этой способности целесообразно вести творческий дневник, в котором записывать замыслы будущих произведений, наблюдения, зарисовки и т.п.

Как правило те произведения получают наиболее интересными, создание которых было продумано автором до мелочей. Помните, что фотография рождается в голове фотографа задолго до того, как вы нажмете на кнопку затвора

При выборе темы будущего произведения необходимо помнить, что тема должна отвечать следующим параметрам: оригинальностью, новизной, значимостью и (что особенно важно для любого визуального произведения) изобразительными возможностями.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть старый проверенный рецепт, При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения которые первыми приходят в голову. Как правило это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создание произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку, постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки и запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Иногда очень полезным бывает нарисовать схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов.

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией и с разных точек съемки.

И последний важный момент. Очень большую роль в процессе создания авторского произведения в области фотоискусства является его оформление. Это неотъемлемая часть творческого процесса. Оформление является продолжением вашего замысла. Кроме того, от цвета паспарту, его размера, наклейки на пенокартон или оформления в раму зависит сила впечатления от работы.

Самостоятельной работой по предмету «Искусство цветной фотографии» является выполнение серии цветных фотографий по произвольно выбранной теме. Фотографии должны быть выполнены в разных жанрах.

Рекомендации по выполнению индивидуальных творческих проектов по темам:

Раздел 1 Фотокомпозиция.

Задания: 1. Общий, средний и крупный планы в фотографии.

Задание 2 . Центральное расположения объекта в кадре.

Задание 3. Сделать снимок используя правило третей.

Задание 4. Расположить главный объект в Золотом сечении.

Задание 5. Снять сюжет с нормальной точки, с верхнего и нижнего ракурса.

Задание 6. Снять один и тот же объект в разных условиях освещения (направленное, рассеянное)

Задание 7. Сделать два снимка с ярко выраженной линейной и тональной перспективой

Задание 8. Сделать снимок контрастного объекта.

Задание 9. Сделать три снимка с разными линейными структурами кадра (фронтальная, динамическая, диагональная)

Задание 10. Сделать кадр с ярко выраженным ритмическим рисунком.

Раздел 2 Художественная фотография

Задание 1 Фотопейзаж (летний, зимний, весенний, осенний пейзаж, утренний, вечерний, ночной, полуденный пейзаж, различные объекты в пейзаже(море, горы,лес), городской пейзаж, репрезентативный пейзаж)

Задание 2.Фотографический натюрморт («человек без человека», сельский натюрморт, постиндустриальный натюрморт, белое на белом, черное на черном, натюрморт с цветами)

Задание 3. Фотографический портрет (портрет ребенка, портрет взрослого, портрет пожилого человека, репортажный портрет, двойной портрет, групповой портрет, портрет в темной тональности, портрет в светлой тональности, цветной портрет, профессиональный портрет)

Задание 4. Жанровая фотография

Подготовка к семинарскому занятию

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: 1) теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов; 2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, графики, консультации, справки, аннотации); 3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления перед аудиторией.

Вопросы к семинарам:

Тема 1 . Фотография как специфический вид изобразительного искусства.

Вопросы к семинару 1. Фотография среди других искусств

2. Виды фотографии, ее полифункциональность.
3. Документальное и постановочное качество фотографии.
4. Фотография – как техногенное искусство.
5. Картинная плоскость как основа фотопроизведения.

Литература: Головня А., Дыко Л. Фотокомпозиция. М., 1982.

Тема 2. Композиция в фотографии.

Вопросы к семинару: 1. Композиция в живописи как предтече фотокомпозиции.

2. Специфика композиционного построения фотокадра.
3. Особенности фотокомпозиции (на примере творчества известных мастеров).

Литература : Джон Хеджкоу. Энциклопедия. Росмэн_Издат, 2004.

Тема 3 Практика композиционных построений.

Вопросы к семинару: 1. Объективный характер композиционных законов.

2. Общие и частные законы композиции.
3. Применение закона контраста.
4. Передача пространства и движения в статичной картинной плоскости.
5. Идейный замысел – основа композиционных построений.

Литература: Марк Гейлер Основы композиции и художественной фотосъемки. НТ Пресс, 2005.

Тема 4 Особые приемы построения снимка.

Вопросы к семинару: 1. Выбор точки съемки.

2. Выбор крупности плана.
3. А Родченко – основоположник ракурсной съемки.

Литература: Волков_Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968

Тема 5 Иерархия объектов съемки.

Вопросы к семинару: 1. Способы организации зрительского внимания в кадре.

2. Главный объект и способы его акцентирования.
3. Роль деталей и объектов второго плана в создании фотографического образа.

Литература: Панфилов Н. Введение в художественную фотографию.

Тема 6 Световое решение снимка.

Вопросы к семинару: 1. Физическая сущность явления «свет».

2. Виды источников света.
3. Характер освещения на натуре и в павильоне.

4. Специальные световые эффекты.
5. Импульсные источники света и их использование.

Литература: Бэри Хаггинс Цифровая фотография. Творческие приемы работы со светом. Омега, 2006.

Тема 7 Тональное решение снимка.

Вопросы к семинару: 1. Тональный рисунок – основа тонального построения.

2. Виды колорита в фотографии.
3. Особенности тонального решения в цифровой фотографии.

Литература: Головня А. Дыко Л. Фотокомпозиция М., 1982.

Тема 8. Линейное решение кадра. Вопросы к семинару: 1. Способы передачи пространства в фотографии.

2. Факторы, определяющие линейное решение снимка.
3. Виды линейной структуры кадра.
4. Диагональное построение кадра.
5. Ритмическая организация материала.

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник, Минск, 1992.

Тема 9. Закон типизации.

Вопросы к семинару:

1. Понятие «тип», «типичное» в культуре.
2. Пространство и время в фотоснимке.
3. Специфика типизации в постановочной фотографии.
4. «Решающий» и «нерешающий» момент съемки.

Литература: Вартанов А. Фотография. Документ и образ. М., 1985.

Тема 10. Художественная фотография.

Вопросы к семинару:

1. Фотография как вид искусства.
2. Жанры художественной фотографии и их специфические особенности.
3. Мастера современного фотоискусства (анализ творчества)

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник. Минск, 1992.

Тема 11 Фотографический пейзаж.

Вопросы к семинару: 1. Пейзажная фотография как специфический вид фототворчества.

2. Виды и подвиды пейзажной фотографии.
3. Человек без человека – особенности психологического пейзажа.
4. Творчество наиболее известных фотопейзажистов.
5. Техника и технология пейзажной фотографии.

Литература: Техника пейзажной фотографии. М., Мир, 1987.

Тема 12 Фотографический натюрморт.

Вопросы к семинару: 1. Специфика и области использования фотонатюрморта.

2. Рекламный натюрморт.
3. Комбинированный натюрморт.
4. Творческий прием «человек без человека» в натюрморте.

Литература: Фотография. Энциклопедический справочник. Минск, 1992.

Тема 13. Фотографический портрет.

Вопросы к семинару: 1. Портрет как жанр изобразительного искусства.

2. История становления отечественного фотопортрета.
3. История становления зарубежного фотопортрета.
4. Виды фотопортрета и их функциональные особенности.
5. Техника портретной съемки.

Литература: Волков-Ланит Л. Искусство фотопортрета. М., 1966

Тема 14. Жанровая фотография

Вопросы к семинару:

1. Рождение и развитие жанровой фотографии.

2. Функциональные особенности жанровой фотографии.
3. Соотношение постановочного и репортажного способов съемки в жанровой фотографии.
4. Техника и технология жанровой съемки.

Литература: Дж.Хеджкоу **Фотография, Новый взгляд. Арт-Родник, 2006.**

ЭССЕ

Эссе (с французского *essai* — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.

Структура эссе

1.Титульный лист.

2.Введение: изложение обоснования выбора темы.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?».

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание области применения исследования.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия. **Идеи**, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать « первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль определяется жанром,

структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Критерии оценки эссе:

Текст эссе сдается на отдельных листах.

Критерии оценки:

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат;

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д.

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена работа.

Примерные темы эссе:

1. Анализ сюжетно-композиционного построения фотоснимком известных мастеров фотографии
2. Техника фотограмм и коллажа;
3. Техника ракурсной фотосъемки;
4. Сюжетный и композиционный центр в жанровой фотографии;
5. Светотеневое и светотональное решение фотоизображения;
6. Техника эффектного освещения;
7. Виды контраста;
8. Передача пространства на фотоснимке
9. Способы создания динамики в кадре;
10. Уравновешенная и неуравновешенная композиция;
11. Пейзажная фотография;
12. Фотонатюрморт;
13. Жанровая фотография;
14. Техника фотопортрета.

Примерные вопросы к зачетам и экзаменам: Экзамен 2-го семестра

1. Фотография как культурный феномен.
2. Виды и жанры фотографии
3. Функции фотографии в современном мире.
4. Понятие «композиция» и ее роль в различных искусствах.
5. Взаимовлияние изобразительного искусства и фотографии.
6. Композиция в фотографии.
7. Основные законы, приемы и средства фотокомпозиции.
8. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.
9. Выразительные средства фотоискусства.
10. Закон контрастов и его применение в фотографии.
11. Понятие «ритм» в фотографии.
12. Замкнутая и разомкнутая композиция
13. Симметрия и равновесие в фотографии.
14. Иерархия объектов съемки.
15. Способы организации зрительского внимания в кадре.
16. Способы передачи пространства в кадре.
17. Линейная структура кадра.
18. Тональное решение снимка.
19. Цвет как выразительное средство фотографии.
20. Способы передачи движения в фотографии.
21. Выбор точки съемки как композиционный прием.
22. Ракурс и его изобразительные возможности.
23. Методы определения границ кадра.
24. Способы акцентирования внимания на главном объекте.
25. Физическая природа и свойства света.
26. Техническая и изобразительная задача освещения.
27. Основные элементы светового рисунка и их роль в фотографии.
28. Понятие «эффект освещения».
29. Виды освещения на натуре и в павильоне.
30. Основные схемы света.

Зачет 3-го семестра

1. Виды тонального решения снимка.
2. Факторы, характеризующие тональность фотоснимка.
3. Контраст и пропорции различных тонов в кадре.
4. Световой рисунок и тональность снимка.
5. Возможности тонального решения снимка и технические параметры фотоматериалов.
6. Светлая тональность – эстетические и технические характеристики
7. Темная тональность.
8. Линейная структура кадра.

9. Диагональное построение кадра и его эстетические возможности.
10. Закономерности творческого процесса в науке и искусстве.
11. Закон контрастов и его применение в фотографии.
12. Виды контраста.
13. Видимое и фотографическое пространство.
14. Линейная перспектива, ее объективный характер.
15. Тональная перспектива и методы ее достижения.

Зачет 5-го семестра

1. Тип и типичность как эстетические категории.
2. Композиция как пространственно-временная структура произведения.
3. Пространство и время на фотоснимке.
4. Момент съемки и его значения для воплощения творческого замысла.
5. Способы передачи движения в фотографии.
6. Понятие «динамики» в фотографии.
7. Основы зрительного восприятия изображения
8. Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка.
9. Фотография как предтеча новых техногенных искусств.
10. Фотография как вид изобразительного искусства.

Экзамен 6-го семестра

1. История становления пейзажа как жанра изобразительного искусства.
2. Специфика фотопейзажа.
3. Соотношение документальности и художественности в фотопейзаже.
4. Пионеры пейзажной фотографии.
5. Творчество русских фотопейзажистов.
6. Пикториальная фотография как разновидность фотографического стиля.
7. Различные художественные течения в пейзажной фотографии.
8. Особенности съемки пейзажа в различные времена года.
9. Особенности съемки пейзажа в разное время суток.
10. Виды пейзажной фотографии.
11. Репрезентативная фотография.
12. Влияние географических особенностей местности на художественный строй пейзажа.
13. Способы выделения главного элемента в пейзаже.
14. Особые приемы фотосъемки в пейзажной фотографии.
15. Особенности фотосъемки сельского и городского пейзажа.
16. Съемка архитектуры.
17. Природные явления в пейзаже.
18. Цветообразующие элементы в пейзаже.
19. Синтез пейзажа и других жанров художественной фотографии.
20. Сферы использования и функции фотографического пейзажа.

Примечание: Вторым вопросом в экзаменационных билетах данного экзамена является защита творческих заданий.

Зачет 7-го семестра

1. натюрморт как жанр изобразительного искусства.
2. Виды натюрмортов.
3. Становление и развитие фотографического натюрморта.
4. Творческий прием «человек без человека».
5. Функции натюрморта и его использование.
6. Схемы освещения натюрморта.
7. Особенности съемки прозрачных и бликующих объектов.
8. Техника съемки натюрморта.
9. Оптика и приспособления для съемки натюрморта.
10. Способы передачи формы, фактуры, цвета предметов.
11. Фотографирование натюрморта в естественной среде.

Экзамен 9-го семестра

1. Портрет как жанр фотографического искусства.
2. Специфические особенности фотографического портрета.
3. Основные этапы развития портретной фотографии.
4. Виды фотографического портрета.
5. Выявление индивидуального и типического в облике портретируемого.
6. Значение позы, жеста, движения модели.
7. Сеанс съемки.
8. Возможности грима и его использование.
9. Особенности съемки автопортрета.
10. Основные схемы освещения при портретной съемке.
11. Особенности съемки группового портрета.
12. Съемка портрета при естественном освещении.
13. Роль фона в портретной фотографии.
14. Синтез портрета и пейзажа.
15. Тенденции современной портретной фотографии.

Примечание: вторым вопросом в экзаменационных билетах является защита творческих работ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература

1. Бюссель М. Сто путей к совершенству. Арт-Родник, 2004
2. Клейтернт М. Портретная фотография. М., Эксмо, 2005
3. Димитров Д. Теория и практика фотографирования. София, 2004.
4. Артемов .А. Фотомастерство. Курс лекций. МГИК, 1989.

5. Дэйм Т. Основы фотографии. М., Искусство, 1996.
6. Шеклин А.В. Фотографический калейдоскоп М., Химия, 1990.
7. Фотография. Энциклопедический справочник. Минск, Белорусская энциклопедия, 1992
8. Хеджкоу Дж. Фотография. Энциклопедия. Росмэн-Издат, 2004.

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Головня А.С., Дыко Л.П. Фотокомпозиция. М., 1962
3. Морозов С.А. Творческая фотография. М., Искусство, 1985.
4. Волков-Ланнит. Искусство фотопортрета. М., 1966
5. Иванов-Аллилуев С. Фотоъемка пейзажа. М., 1971
6. Морозов С. Фотография среди искусств, М., 1971
7. Морли Д. Фотосъемка движения. М., 1982.
8. Волков-Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968.
9. Основы фотографии. М., Арт-родник, 2008
10. Портрет. Лучшие фотографы мира. М., Арт-родник, 2008
11. Ли Фрост Современная фотография.. Арт-Родник, 2003.
12. Хеджкоу Дж. Новое руководство по фотографии. АСТ, 2005.
13. Бэрри Хаггинс. Цифровая фотография. Творческие приемы работы со светом. М., Омега, 2005г.
14. Марк Глейгорн Портретная фотография. Эксмо, 2006
15. Марк Гейлер Основы композиции и художественная фотосъемка. М., Пресс, 2005