

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
«ИСКУССТВО ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
51.03.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
Бакалавр

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

Москва 2015

Предмет «Искусство цветной фотографии» 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, накатки 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.

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 по предмету «Искусство цветной фотографии»

1. Образная природа цветного фотографического портрета
2. Образная природа цветного фотопейзажа
3. Образная природа цветного фотонатюрморта
4. Образная природа жанровой цветной фотографии
5. Образная природа цветной фоторекламы

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:

ПЛАН

семинарского занятия по теме «Значение цвета в жизни и деятельности человека в разные эпохи»

Литература: Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1984.

1. Наука о цвете на заре цивилизации (Глава 1. Древний мир)
2. Цвет в эпоху Средневековья (Глава 2)
3. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи, Леон Альберти (Глава 3)
4. 17 век (Глава 4)
5. 18 век (Глава 5)
6. 19 век (Глава 6)
7. 20 век (Глава 7)

ПЛАН

Семинарского занятия «Психология восприятия цвета»

Литература: И.-В. Гете «Учение о цветах»

1. Представления Гете о природе света и цвета (первая «дидактическая часть»).
2. Механизмы цветового зрения в представлениях Гете (Глава «Физиологические цвета»)
  - а) ахроматические цвета (разделы 1-4)
  - б) цветные образы, тени и свет (разделы 5-8)
3. Патологические цвета (раздел «Патологические цвета»)
4. Чувственно-нравственное действие цветов и цветовых сочетаний (Глава 6)

ПЛАН

Семинарского занятия по книге Дж.Хеджкоу «Искусство цветной фотографии»

8. Цветная фотосъемка в различных условиях освещения на природе (глава «Тональности естественного света»).
9. Цветная съемка при искусственном освещении (глава «Искусственный свет»)
10. Особенности цветной съемки в различных жанрах (портрет, натюрморт, пейзаж) (глава «Освещение объекта съемки»)

- 11.Композиция, колорит и цветовая гармония в фотографии (глава «Как работать с цветом»)
- 12.Цветная фотосъемка в необычных условиях (глава «Неблагоприятные условия съемки»)

Тест рубежного контроля по предмету «Искусство цветной фотографии»

1. Чем является цвет с точки зрения традиционной физики?
2. Назовите основные характеристики цвета?
3. Какие цвета называют основными, а какие дополнительными?
4. Кто открыл спектральный состав света?
5. Что такое «амбивалентность цвета»?
6. Какие цвета называются ахроматическими?
7. Какие виды цветовой гармонии вы знаете?
8. Кто изобрел метод «Автохром»?

Примерные вопросы к зачету:

1. Два направления науки о цвете
2. Предмет научного цветоведения.
3. Выдающиеся открытия в области цветоведения.
4. Трехкомпонентная теория цветного зрения.
5. Теория цветовых предпочтений.
6. Ассоциации и символика.
7. Физиологическое воздействие цвета.
8. Понятие «цветовая гармония» и «колорит».
9. Теория цветовых интервалов Гете.
- 10.Краткая история цветной фотографии.
- 11.Изобразительные средства цветной фотографии.
- 12.Освещение в цветном снимке.
- 13.Цветная съемка при естественном освещении.
- 14.Цветная съемка при искусственном освещении.
- 15.Использование светофильтров в цветной фотографии
- 16.Технология обработка и строение цветных фотоматериалов.
- 17.Специальные виды цветной фотографии.
- 18.Слайд фильм как форма экранного творчества.
- 19.Виды и жанры слайд-фильмов.

20. Процесс создания слайд-фильма.
21. Особенности монтажа слайд фильма.
22. Использование слайд-фильмов.

Рекомендуемая литература

1. Цвет в техногенных искусствах: фотография, кино, телевидение: Моногр. С.А.Бельская. МГУКИ, М., 2004.
2. Искусство цветной фотографии: Учебн.прогр. МГУКИ, сост. С.А.Бельская, 2004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974
2. Миронова Л. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1984.
3. Хеджкоу Дж. Искусство цветной фотографии. М., 1985.
4. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М., Искусство, 1977
5. Герман А. От слайдов к слайдфильму. М., Искусство, 1983
6. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. М., Мир, 1964
7. Алексеев С. О колорите. М., Искусство, 1986.
8. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., Искусство, 1986.
9. Хейман Д. Светофильтры. М., Мир, 1986.
10. Тамицкий С., Горбатов В. Цветная фотография. М., Планета, 1985.
11. Пренгель Л. Практика цветной фотографии. М., Мир. 1992.
12. Гете И.-В. Учение о цветах. Сб. Психология цвета. Рефл-бук, 1996.
13. Кандинский В. О духовном в искусстве. Там же.