

Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б1.В.ДВ.01.01

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 - народная художественная культура

Профиль:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2024 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 29.08.2025 г., протокол № 1(а).

Никольский А.В. Экспериментальная фотография: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.В. Никольский – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. – 20 с. – Текст : электронный.

Автор-сост.:
старший преподаватель
кафедры фотовидеотворчества
Никольский А.В.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

- формирование представления о творческой работе фотографа в различных видах и жанрах визуального искусства, этапах создания фотопроекта от замысла до воплощения;
- формирование практических умений и навыков фотографа, освоение технологической стороны альтернативных методов фотографии

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Учебная дисциплина «Экспериментальная фотография» входит в профессиональный блок вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификации бакалавр и является дисциплиной по выбору. Она базируется и тесно связана с учебными курсами «Фотомастерство», «Компьютерные фото и видеотехнологии», «Фотомодерн».

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	этапы развития истории фотографии, ее средства выразительности, специфику работы художника, работающего с фотографией	составлять заявку на проект, экспликацию снимать постановочные, документальные, учебные, информационно-обзорные и концептуальные фотосерии и видеосюжеты	фотографическим материалом, принципами организации фотоизображения и построения мизансцен различными видами монтажа, способами мышления в визуальном творчестве
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его	теорию формы и композиции, жанры и стили фотографии, основные понятия, историю и основные техники фотографии творческие методы и основные творческие школы	отбирать фотооматериал по изобразительно-стилистическому принципу, делать документальное наблюдение	методами создания фотосерий различных жанров, методикой работы над сюжетами, приёмами восстановления факта принципами создания фотосерии, методами анализа фотосерии

состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	выдающихся фотохудожников		
---	---------------------------	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина ведётся на 3 курсе (6-7 семестр) и состоит из двух разделов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц – 216 часов, в том числе для очной формы обучения 84 часа аудиторных занятий и 96 часов - СРС. 30% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах обучения; для заочной формы обучения 6 часов аудиторных занятий, 288 часов – СРС. Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты в 6 семестре и экзамен в 7 семестре.

4.1. Структура дисциплины (очная форма).

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					СРС
			Всего	Лекций*	Практические/ семинары	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	
Раздел 1. Экспериментальная фотография: история и теория								
1.1.	Возникновение и развитие экспериментальной фотографии	6	4	2	2		2* Лекция-визуализация	
1.2.	Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов	6	4	2	2			
1.3.	Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съемки, в технике обработки.	6	4	2	2		2* Творческие задания Практико-ориентированная технология	
1.4.	Три этапа создания экспериментального фотоизображения.	6	6	2	2	2	2* Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений.	
	Итого по разделу 1	6	18	8	8	2		

Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии								
2.1.	Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	6	6	2	2	2	2* Семинар-дискуссия	
2.2.	Практика съемки различных типовых сюжетов	6	4	2	2			
2.3.	«Рисование» источниками света.	6	4	2	2			
2.4.	Проявка фотобумаги по обращаемому процессу	6	4	2	2		2* Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений.	
2.5.	Альтернативная фотография	6	4	2	2		2* Отчёт о выполнении практических работ.	
2.6.	Фотоживопись	6	4	2	2			
2.7.	Макросъемка	6	4	2	2			
2.8.	Камера обскура	6	4	2	2			
2.9.	Фотография как химический эксперимент	6	4	2	2		2* Отчёт о выполнении практических работ.	
2.10.	Итого по разделу 2.	6	38	18	18	2		
	Итого за 6 семестр		56	26	26	4		
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом								
3.1.	Виды фотопроектов	7	4	2	2			
3.2.	Образный строй проекта	7	4	2	2		2*Семинар-визуализация	
3.3.	Мизансцена	7	6	2	2	2	2*Творческие задания.Case-study	
3.4.	Жанр и стиль фотосерии	7	4	2	2		2*Метод проектов. Консультативная практика.	
	Итого по разделу 3		18	8	8	2		
Раздел 4. Логика фотопроекта								
4.1.	Монтажная структура фотосерии	7	10	4	6		2*Консультативная практика.	

4.2.	Принципы и виды фотосерии	7	14	6	6	2	2*Тренинг	
4.3.	Нарратив фотопроекта	7	10	4	6		2*Проектный метод	
	Итого по разделу 4		18	14	18	2		
	Итого за 7 семестр		36	22	26	4		
	Всего		216					96

*30 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (менее 40 % аудиторных занятий).

** 60% аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (более 20 % аудиторных занятий).

Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. Формой итоговой аттестации на заочном отделении являются зачёт в 6 семестре, экзамен в 7 семестре.

4.2. Содержание дисциплины (очная и заочная формы обучения).

№	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
	Раздел 1. Экспериментальная фотография: теория и история		
1.1.	Возникновение и развитие экспериментальной фотографии Возникновение фотографии, камера - обскура, камера - люцида. Экспериментальные способы печати прошлого и настоящего – бромойль, гуммиарабик, цианотипия, фотоживопись, цифровая арт-фотография. Фотоживопись – экспериментальная техника живописи на негативе. А. Немченко на рубеже XX-XXI вв. сходство с печатной графикой – офортом, литографией, монотипией. Реальное фотографическое изображение – пленочный негатив, плюс дополнительная графическая или живописная дорисовка. Параллели развития фотографии и живописи. Комбинированные фотографии методом наложения одного негатива на другой. Техника	Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава,	практическое задание; Интегральная шкала оценивания.

	комбинированной фотографии применил в работах Генри Робисана в 1858 году. Вортографии Элвина Лэнгдона Коберна 1917 г. («Вортицизм» — преклонявшийся перед движением и машинами). «Вортографии» составленные в форме трехгранной призмы. Ман Рей —фотограф-дадаист, импровизатор. Обращение черно-белых тонов снимка. Соляризация, или эффект Собатье - как процесс изменения тональных соотношений. «Рееграфы» Майн Рея.	локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 <i>В результате изучения раздела студент должен</i> знать: историю фотоискусства, средства выразительности, основные тенденции современного фотоискусства уметь: составлять заявку на проект, режиссёрский сценарий; уметь использовать полученные теоретические знания в практической деятельности владеть: основными технологическими процессами создания фотосерии	
1.2.	Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов Фотоэксперименталисты - Ман Рэй, Ласло Мохой-Надь, А. Родченко и др. Использование фотомонтажа и фотоколлажа, мультиэкспозиции в рамках искусства модернизма. Художники объединения «ЛЕФ» и школы «Баухауз». <u>ЛЕФ</u>, <u>Ричард Эстес</u>, Роберт Бештле, Александр Родченко. Фотоэксперименты Элвина Лэнгдона Коберна и Ман Рея. Классический фотомонтаж через фотоувеличитель. Афиши, политические и агитационные плакаты, предназначенные для пропаганды революционных идей в общественных массах. Первая фотореклама: Эль Лисицкий и Александр Родченко. Метафорические композиции. Эпоха авангардной фотографии: 1920 -1930 гг. Возвращение к смешанным техникам в 60-е годы. Альтернативная фотография Хайнекена, Джерри Эльсмана, Бетти Хана. Бихроматная печать, цианотипия и работа в фотолаборатории, Фотографии Роберта Раушенберга — коллажирование и комбинированная живопись. Искусство гиперреализма Ричарда Эстеса, Роберта Бештле. Людвик Соучек . Соляризация, изогелий и псевдорельеф. Сюрреалистичная и экспериментальная фотография Бена Гооссенса (Ben Goossens).		устный опрос; интегральная шкала оценивания.
1.3.	Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съемки, в технике обработки. Эксперименты в техническом, химическом и оптическом планах, в технике фотоработы и средствах фотовыражения. Независимость современной экспериментальной фотографии, работа с различными материалами. Эклектизм комбинированных техник. Смешанные техники. Мультиэкспозиция и		Собеседование; аналитическая шкала оценивания

	современный фотомонтаж. Популярность мультиэкспозиции и классический фотомонтажа в работах фотоминимализма. Узнаваемость форм и аналогии их с реально существующими объектами. метафоры и аллюзии. Экспериментальная фотография, полученная при помощи специального фотооборудования и/или фотоматериалов. Инфракрасная фотография, ультрафиолетовая фотография, HDRI, астрофотография, аэрофотосъемка, подводная фотография, фотография на длинных и сверхдлинных выдержках, панорамная фотография, съемка при помощи безлинзовой оптики, фотография через редко используемые объективы, стереофотография, мультиэкспозиция, redscale, кросс-обработка, съёмка с помощью зеркал, съёмка с использованием творческих фотофильтров, фотография с маскированием. Свободное комбинирование форм и очертаний с аллюзиями реальности. Фундамент постмодернизма— совмещение трех эстетик: цифровой/цифровой, аналоговой и живописной. Стрит – фотография Визуальные эксперименты в 1990 годы. Синтаксис изображения. Фёдор Маркушевич, Дэйв Хакер, Йозеф Судек, Франческа Вудман, Франтишек Дртикол, Синди Шерман, Пеп Вентос, Сюзан Бернштейн, Джерси Уелсмен, Жозефина Сакабо. Обзор креативного сообщества Adobe Behance.		
1.4.	Три этапа создания экспериментального фотоизображения. Первый этап – съемка, проявка и оцифровка или выбор цифровых файлов и перенос их в редактор. Второй этап – работа с изображением в графических редакторах. Ручная печать и работа с изображением на фотоувеличителе (тонирование, маскирование, софтирование, монтаж). Третий этап –печать и дальнейшая художественная обработка изображения, которая может подразумевать применение различных техник: от коллажа до раскрашивания изображения красками, покрытия специальными лаками для создания реалистичного глянцевого эффекта (гиперреализм). Наиболее определяющие тенденции работы с фотоизображением.		Собеседование; аналитическая шкала оценивания.
	Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии		
2.1.	Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	Формируемые компетенции:	

	Выдержка, светочувствительность, движение объекта и камеры, помехи.	Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	
2.2.	Практика съемки различных типовых сюжетов Эффект движения, эффект управляемой глубиной резко изображаемого пространства. Управление выдержкой. Выбор сюжета. Точка съёмки.	Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	Эссе.
2.3.	«Рисование» источниками света. Просмотр и анализ фотосерий. Средства и приемы художественной обработки/стилизации снимков. Подходы по формированию тематических серий фотографий	Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	Коллоквиум Интегральная шкала оценивания
2.4.	Проявка фотобумаги по обращаемому процессу Различные типы фотобумаг и реактивов, различные температурные режимы. Разновидности фотоувеличителей	В результате изучения раздела курса студент должен знать: драматургические функции детали уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; отбирать фотоматериал по изобразительно-стилистическому принципу; снимать этюд; монтировать фотофильм владеть: принципами организации киноизображений, драматургические функции детали	устный опрос; интегральная шкала оценивания.
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом			
3.1.	Виды фотопроектов Архитектоника проекта. Сюжетные и бессюжетные фотосерии. Линейное и нелинейное повествование. Действие как первоэлемент сюжета. Движение-предпосылка сюжета Сюжетные мотивы и ситуации, их классификация. Виды сюжетов. Фундаментальные драматические ситуации. Архетипы Г.Юнга. Функции В. Проппа. Составные элементы сюжета. Понятие, законы и правила кинематографической игры. Элементы сюжетной композиции - экспозиция, завязка,	Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью	Контроль своевременности сдачи практических заданий

	развитие, кульминация, развязка, финал. Сюжет как форма образа. Мотивировка сюжета. Перипетия - неожиданный поворот в сюжете. Событие как основное понятие драмы. Фабула. Сюжет с превращениями – метаморфоза Ж.Мельеса. Действия, мотивы, перипетии. Узловые моменты. Теория «взрывов» С. Эйзенштейна.	коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	
3.2.	Образный строй фотопроекта Художественный образ как динамическая целостность, преобразованная действительность средствами определенного вида искусства. Два принципа художественного выражения: прозаический и поэтический. Киногения образов. Настроение кадра, атмосфера. Многозначность экранной картинки. Ассоциации и восприятие зрительных образов. Законы воздействия образов. Традиционные символы. Штампы. Обобщение и деталь. Формула «отражённого луча» (Н. Михалков). Тропы - метафоры, сравнения, синекдохи. Образность, целостность, индивидуальный характер фильма - основные принципы режиссуры. Логическое и образное мышление. Образное решение. Образ в театре, музыке, живописи. Знак и образ. Проблема толкования кадра.	В результате изучения раздела курса студент должен знать: виды сюжетов их классификацию, жанры и стили кино уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; строить мизансцену владеть: принципами построения мизансцен	
3.3.	Мизансцена Понятие мизансцены как суммы движения актёров на сцене. Взаимное расположение двух или нескольких персонажей. Общие и отличительные черты мизансцены в театре и кино. К. Станиславский о функциях мизансцены. Значение темпа и ритма сцены в построении мизансцены. Аспекты мизансцены. Сценография, освещение, костюмы поведение персонажей, ракурс и крупность плана в мизансценировании. Виды мизансцен. Построение мизансцены и мизанкадра (термин С. Эйзенштейна). Пластический контраст. Глубинная мизансцена и внутрикадровый монтаж. Комбинированная глубинная мизансцена. Использование глубинного сценического кадра. Вклад в развитие принципов построения мизансцены М. Эйзенштейна, М. Ромма, Ю. Германа, А. Сокурова.		Контроль своевременности сдачи практических заданий
3.4.	Жанр и стиль фотосерии Виды фотосерий. Элитарное искусство и мейнстрим. Истоки чистых жанров. Взгляд на фотоматериал через жанр. Жанр - матрица построения образа. Жанр - трактовка темы. Жанр как часть пластического решения фильма. Эпос,		Ситуационная задача. Медиапрезентация.

	трагедия и драма в кино. Жанры игрового кинематографа: мелодрама, комедия, трагикомедия, лирическая комедия, эксцентрическая комедия; фильм-притча, фильм-баллада, фильм-лубок; детектив, вестерн, исторический фильм; фантастика, фильм-катастрофа; мюзикл, детский фильм; экранизация. Стиль - критерий художественности. Компоненты, определяющие стиль: монтаж, ракурс, свет. Стилиевые направления. Авторский стиль. Наслоение стилей. Стиль как единство отличительных средств режиссёра. Связь стиля с методом. Подражание кино живописным и музыкальным стилям.		Аналитическая шкала оценивания.
	Раздел 4. Монтаж		
4.1.	Монтажная структура фотосерии Монтаж - структурная композиция фотосерии на уровне кадров. Монтаж как средство зрительного восприятия и как язык экранного произведения. Монтаж и мышление. Свойства монтажа на уровне кадра: дискретность (отдельность) кадров в серии; последовательность монтажа; сопоставляемость кадров в монтаже; непрерывность монтажа. Монтаж как техноктворческий процесс сборки. Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении кусков действия. «Инженерский подход» и концепция «научного» монтажа. «Русский монтаж» - монтаж мыслей. Основные монтажные понятия. Виды кадров. Построение монтажной фразы, монтажного ритма. Ритмическая непрерывность. Сцена - часть фильма, состоящая из группы кадров и отмеченная единством места, времени и действия. Функции сцены: экспозиционная, информативная, ретроспективная, поворотная, кульминационная, финальная.	Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i>	Ситуационная задача. Медиапрезентация. Аналитическая шкала оценивания.
4.2.	Принципы и виды составления фотосерии Аналогичность принципов мышления и монтажа. Профессиональная терминология. Монтажно-композиционные пропорции. Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы. Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма. Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный,	знать: драматургические функции детали уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; отбирать фотоматериал по изобразительно-стилистическому принципу; снимать этюд; монтировать фотофильм	Ситуационная задача. Медиапрезентация. Аналитическая шкала оценивания.

	интеллектуальный, метафорический, обертонный монтаж. Вертикальный монтаж. Приёмы монтажа. Контраст. Рефрен. Монтаж по аналогии и контрасту. Монтажные листы. Штампы монтажа в игровом и документальном кино.	владеть: принципами организации киноизображения, драматургические функции детали	
4.3.	Нарратив фотопроекта Современная фотография - искусство, основанное на проектном методе работы. Движение времени (реальное и экранное) и пространства (горизонтальное и вертикальное) в фильме. Сочетание движений времени и пространства - «хронотоп» (от греч. chronos - время и topos - место). «Прерывистая непрерывность» кинематографического движения. Свойства ритма. Ритм как чередование. Значение ритма в живописи и музыке. Визуальный ритм и темп. Ритм - организующее начало монтажа. Акцент - важнейший элемент ритмической организации. Полифония ритмического строя фильма. Темп монтажных элементов - предопределение ритма монтажа. Темп - понятие искусств, развивающихся во времени и движении. Темп и понятие плана. Ритмико-темповые возможности фильма. Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах		Экзамен. Анализ результатов практических работ

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии такие как: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, а также интерактивные технологии обучения: проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита практических заданий), мультимедийные технологии, консультативные практики, работа в малых группах.

Практическая и индивидуальная формы занятий являются преобладающими. Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёты о выполнении практических работ, зачёт. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно- методического и справочного материала, размещенного в электронно-образовательной среде КемГУКИ . В процессе изучения дисциплины "Экспериментальная фотография" используются следующие информационно- коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование интернет-ресурсов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде»
<https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Экспериментальная фотография» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Экспериментальная фотография» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине «Экспериментальная фотография»

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Экспериментальная фотография: теория и история			

1.1. Возникновение и развитие экспериментальной фотографии	6	30	выполнение практических заданий
1.2. Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов	6	30	
1.3. Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съемки, в технике обработки.			
1.4. Три этапа создания экспериментального фотоизображения			
Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии			
2.1.Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	6	30	
2.2.Практика съемки различных типовых сюжетов	6	30	
2.3.«Рисование» источниками света.	6	30	
2.4. Проявка фотобумаги по обращаемому процессу	6	30	
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом			
3.1.Виды фотопроектов	6	30	
3.2.Образный строй фотопроекта	6	30	
3.3.Мизансцена	6	30	
3.4.Жанр и стиль фотосерии	6	30	
Раздел 4. Монтаж			
4.1.Монтажная структура фотосерии	6	30	
4.2.Принципы и виды составления фотосерии	6	30	
4.3.Нарратив фотопроекта	6	30	

Описание практических заданий

Задача курса - дать студенту знания, умения и практические навыки для овладения профессиональной мастерством автора фотопроекта, усвоить различные творческие методы фотохудожника. В процессе изучения дисциплины «Экспериментальная фотография» студент вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо освоение определённых заданий, которые описаны для каждого практического и индивидуального занятия. Учебный процесс выстроен таким образом, что задания постоянно усложняются с целью формирования у студента потребности к постоянному творческому поиску.

Итоговые семестровые работы (проекты):

6 семестр - заявка на фотопроект

7 семестр - реализация фотопоекта

Специфика учебной дисциплины заключается в дифференцированном подходе к каждому студенту.

Занятия 6-7 семестров в основном ориентированы на освоение теоретического и практического материалов. Занятия 7 семестра основаны на изучении актуальных фотопроектв. Курс включает в себя лекции, семинарские, практические и индивидуальные занятия.

Более 30 % занятий проводятся в интерактивной форме.

Самостоятельная работа по курсу «Экспериментальная фотография» включает в себя два основных вида деятельности студентов. Это подготовка к традиционным семинарским занятиям и самостоятельный анализ фотопроектв. Самостоятельная работа стимулирует познавательный интерес студента, его активность

В результате выполнения самостоятельных произведений у студента формируется его творческое портфолио, которое включает в себя результаты текущих и итоговых заданий и упражнений.

Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Экспериментальная фотография: история и теория

Семинар 1. Производственно-творческая работа фотохудожника

План занятия:

Оформление проектной заявки: основная мысль, сюжет, жанр.

Общая композиция проекта и её элементы.

Требования, предъявляемые к проектной заявке.

Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии

Семинар 1. Выбор актуальной темы авторского фотопоекта

План занятия:

Тенденции актуального фотоискусства.

Социально-политические проекты.

Социальные проекты.

Художественные проекты.

Поиск авторского стиля.

Семинар 2 . Время в фотопоекте

План занятия:

Эстетический принцип кинематографа как матрицы времени (анализ статьи А. Тарковского «Запечатлённое время»).

Временные конструкции в фотографии.

Раздел 3. Работа автора над фотопоектом

Семинар 1. Образный строй проекта

План занятия:

Образное решение фотосерии.

Исследователи законов языка фотографии (А. Родченко, А. Слюсарев, Джефф Уолл, В. Тилльманс, С. Шерманн).

Семинар 2. Жанр и стиль фотопоекта

План занятия:

Жанр - трактовка темы.

Жанры постановочной фотографии.

Жанры документальной фотографии.

Стилевые направления в искусстве.

Раздел 4. Логика фотопроекта

Семинар 1. Принципы и виды технических визуальных искусств

План занятия:

Монтажно-композиционные пропорции.

Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по фазе движущихся объектов, по темпу движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы.

Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фотосерии.

Виды монтажа.

Семинар 2. Динамика фотосерии

План занятия:

Виды движения в кадре.

Ритм - организующее начало монтажа.

Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся режиссёров.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Экспериментальная фотография» используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма –зачёт)

Зачёт предполагает комбинированную форму при проведении:

- 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);
- 2) просмотр учебно-практических работ

Интегральная шкала оценивания ответов:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Вопросы к зачёту

6 семестр

1. Ранняя фотография, утилитарная и художественная. первые попытки интеграции в сферу "высокого" искусства.
2. Авангард в фотографии и основные его разновидности (Новое видение, пуризм, Новая вещественность). Признание фотографии художниками-авангардистами
3. Фотография и сюрреализм
4. Основные положения Барта относительно фотографии
5. Ранняя документальная фотография

6. Виллем Флюссер. За философию фотографии
7. Семиотика визуального. Материальность фотографии.
8. Геометрическая абстракция
9. Индустриализация французской фотографии после 1860 года
10. Международный Пикториализм
11. Группа F 64
12. Kodak и рост любительской фотографии
13. объединения фоторепортеров Magnum
14. Нарратив в фотографии
15. Дюссельдорфская и Ванкуверская школа, основные имена.

Вопросы к экзамену 7 семестр

17. Taryn Simon
18. Walead Beshty
19. Christopher Williams
20. Thomas Demand
21. Thomas Struth
22. Баухаус, 1919-1933
23. Philip-lorca Dicorcia
24. Эдвард Дж. Штайхен
25. Эжен Атже
26. Sherrie Levine
27. Richard Prince
28. Cindy Sherman
29. Ed Ruscha
30. Нарратив в фотографии
31. Пол Стрэнд
32. Семиотика визуального. Материальность фотографии.

Шкала оценивания медиапрезентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Заключенный, полный ответ	Образцовый, примерный; достойный подражания ответ	Оценка
Раскрытие задания	Задание не раскрыто. Отсутствуют выводы.	Задание раскрыто не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Задание раскрыто. Проведен анализ задания. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.	Задание раскрыто полностью. Проведен анализ задания. Выводы обоснованы.	
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не	Представляемая информация не систематизирована	Представляемая информация систематизирована	Представляемая информация систематизирована,	

	использованы профессиональные термины.	ована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин.	последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов.	последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений.	

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Экспериментальная фотография» даёт возможность обучающимся освоить основы видеотехники. В процессе изучения дисциплины «Экспериментальная фотография а» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая программа дисциплины направлена на изучение практики съёмки и демонстрации фильма и включает выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Грир, Фергюс. Лучшие фотографии мира. Рассказы о них и об их произведениях. Портреты Фергюс Грир, Москва: АРТ- РОДНИК, 2009.- 176 с.- Текст: непосредственный
2. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена. Издание на русском языке / – Москва : АРТ- РОДНИК, 2010.-768 с. .- Текст: непосредственный
3. Левашов, В. Лекции по истории фотографии. Второе издание./ 38 В. Левашов – Москва: ООО «Тримедиа контент», 2012.-482 с. .- Текст: непосредственный
4. Сонтаг, С. О фотографии [Электронный ресурс]/ С. Сонтаг ; пер. В. Голышев. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013. - 272 с. - (Совместная издательская программа с ЦСК «Гараж»). Университетская библиотека online. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143480> Загл. с экрана. Стигнеев В. Век фотографии. 1894 – 1994. Очерки истории отечественной фотографии. [Текст]/ – Москва: Либроком, 2012.-392 с. 6. Хоуп Терри. Лучшие фотографии мира и их самые удачные фотографии [Текст]/ Москва: АРТ-РОДНИК, 2008.-176 с. .- Текст: непосредственный

9.2. Дополнительная литература

6. Булгакова, Оксана. Советский сухоглаз. Кино и его органы чувств. Серия: Кинотексты: учебное издание /Оксана Булгакова.- М.: Новое литературное обозрение, 2010.-320 с: ил.- Текст: непосредственный
7. Долин, Антон. Герман. Интервью. Эссе. Сценарий. Серия: Кинотексты.: учебное издание / Антон Долин. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.-360 с.: ил.- .- Текст: непосредственный
8. Левинг, Юрий. Воспитание оптикой. Серия: Очерки визуальности.: учебное издание / Юрий Левинг. - М.: Новое литературное обозрение, 2010.-528 с.: ил. .- Текст: непосредственный

9. Пивоваров, В.Д. О любви слова и изображения. Серия: очерки визуальности. Новое литературное изображение.: учебное издание / В.Д. Пивоваров. - М.: Новое литературное обозрение, 2004.-142 с.: ил. - Текст: непосредственный
10. Фредерик, Мэтью; Ландау, Нэйл. 101 урок, который я выучил в киношколе. : учебное издание / Мэтью Фредерик, Нэйл Ландау.- М.: Астрель, 2012. -208 с.: ил. - Текст: непосредственный

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;
- антивирусные программные средства;
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная программа по дисциплине;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины и индивидуальные задания.

При выполнении заданий для всех групп с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения предложенных индивидуальных заданий. Консультации по дисциплине и оценка результатов ее освоения с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся в оснащенных для них аудиториях, расположенных на первом этаже учебного корпуса. Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ.

Практические задания, которые необходимо предоставлять в визуальной форме, обучающиеся предоставляют исключительно в визуальной форме.

10. Перечень ключевых слов

Авангард документальный
Автопортрет
Аттракцион

Символы традиционные
Сопоставление
Средства выразительные

Время экранное
Восприятие зрительское
Выразительность художественная
Движение внутрикадровое
Действие сквозное
Декорация
Деталь
Драма документальная
Достоверность
Жанры информационные
Жанры образно-публицистические
Жанры художественно-документальные
Замысел режиссёрский
Заявка
Звук
Идея
Интервью
Изображение
Музыкальный ролик
Портрет -натюрморт
Постановка
Произведение экранное
Пространство экранное
Приёмы монтажные
Принципы монтажные
Процесса творческого динамика
Ракурс
Раскадровка
Репетиция
Режиссёр
Решение творческое
Рефрен
Ритм
Сверхзадача
Сечение золотое

Стилизация
Структура монтажная
Сцена
Сценарий режиссёрский
Сюжет
Темп
Типаж
Фраза монтажная
Текст дикторский
Фильм-исследование
Фильм-портрет
Фильм-размышление
Фильм информационно-обзорный
Фильм историко-биографический
Фильм исторический
Фильм научно-исследовательский
Фильм научно-популярный
Фильм технико-пропагандистский
Фильм учебный
Фильм игровой
Эпизод
Язык экранный