

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ФАКУЛЬТЕТ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.11

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки:
51.03.02 - НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Профиль подготовки:
РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ КИНО-, ФОТО И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Квалификация (степень) выпускника **Бакалавр**

Форма обучения
очная, заочная

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студийкино-, 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).

Светлакова Е. Ю. История и теория аудиовизуальных искусств: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 - «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника - «бакалавр». – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2025. – 37 с.

Автор-составитель:
канд. филос. наук, доцент
Светлакова Е. Ю.

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 ОПОП
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 природе кинематографа и художественной фотографии, об основных этапах становления российского и мирового кинематографа, мировой фотографии; изучение основных тенденций развития художественной фотографии и кинематографа на примерах творчества кинорежиссёров и фотографов; и выработка эстетических критериев оценки кино и фотопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.

Учебная дисциплина «История и теория аудиовизуальных искусств» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото - и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она тесно связана с учебными курсами «Рецензирование фотографий» и «Рецензирование фильмов»

3. Планируемые результаты по дисциплине, соотнесённые с результатами освоения

ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- 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).

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); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов. выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и	анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления. анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов.	системой жанров кинематографа и художественной фотографии; ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях. спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства.

	фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии.		
--	--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины

Дисциплина ведётся на 1- 2 курсе (1-4 семестр) и состоит из 2 частей - «История и эстетика кино» и «История и эстетика фотографии». Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единицы – 288 часов, для очной формы обучения 180 часов аудиторных занятий и 36 часов – СРС. Формой итогового контроля является: во 2 семестре «История и эстетика кино) проводится зачёт, в 4 семестре (История и эстетика фотографии)-экзамен.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№ п/п	РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ	семестр	зачётные единицы	Всего часов	ы учебной работы и трудоёмкость, вт.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					в том числе аудиторные занятия в активной форме
					лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	экзамены/зачёты	
ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА										
1.1.	НЕМОЙ КИНЕМАТОГРАФ	1		14	8	6				Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов; консультативные практики, работа в малых группах, дискуссии
1.2.	НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО 30-Х ГОДОВ			14	8	6				
1.3.	ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ И ФИЛЬМЫ «НОВОЙ ВОЛНЫ».			14	8	6				
	ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР			36	24	12				
1.4.	КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО КИНО	2		30	12	6		12		
1.5.	ФИЛЬМЫ 70-Х ГОДОВ			30	12	6		12		
1.6.	СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС			30	12	6		12		

ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР		1	90	36	18		36 э	
ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ								
РАЗДЕЛ I РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.								
1.1.	ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ МЕДИУМА. НЬЕПС, ДАГЕР, ТАЛБОТ. ДРУГИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ФОТОГРАФИИ.	3	1		2		2	Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов;
1.2.	ПЕРВЫЕ ШАГИ ФОТОГРАФИИ В РОССИИ. РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.				2		2	Семинар-
1.3.	ФУНКЦИИ РАННЕЙ ФОТОГРАФИИ				2		2	дискуссия
1.4.	ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ПОРТРЕТНЫЕ АТЕЛЬЕ				2		2	консультативные практики,
1.5.	ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ МИРЫ				2	2	2	работа в малых группах,
1.6.	МАСТЕРА ЖАНРОВОЙ СВЕТОПИСИ В. КАРРИК И А. КАРЕЛИН. СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ В РОССИИ				2		2	дискуссии
1.7.	ХИЛЛ И АДАМСОН. БРИТАНСКАЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ».				2		2	
1.8.	ПИКТОРИАЛИЗМ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ				2		4	
РАЗДЕЛ II. XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИИ								
2.1.	ЗАКАТ ПИКТОРИАЛИЗМА И НАЧАЛО ФОТОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ				2		2	Просмотр и обсуждение фильмов
2.2.	XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТИПОЛОГИЙ И НАЧАЛА СЮРРЕАЛИЗМА				2		2	Лекция - визуализация; Практикум с использованием

2.3.	АВАНГАРД 1920-Х, 1930-Х ГОДОВ: «НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ» И «НОВОЕ ВИДЕНИЕ»			2			2		интернет-ресурсов; Семинар-дискуссия
2.4.	«ПРЯМАЯ» И МОДЕРНИСТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ В США			2			2		консультативные практики,
2.5.	ФОТОДОКУМЕНТАЛИСТИКА – СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 1920-1950-Х				2		2		работа в малых группах, дискуссии
2.6.	РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ ПРЕСС-ФОТОГРАФИИ				2		2		
2.7.	АГЕНСТВО «МАГNUM» - ЯРКАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ ПРЕСС-ФОТОГРАФИИ					2	2		
2.8.	СОЦИАЛЬНЫЙ ФОТОДОКУМЕНТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА					2	2		
2.9.	«THE FAMELY OF MAN» - СОЦИАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ. ФОТОГРАФИЯ МОДЫ И ПОРТРЕТЫ ЗНАМЕНОСТЕЙ					2	2		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И ЗА 3 СЕМЕСТР				24	12	18	36	

ЧАСТЬ 2. ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ

РАЗДЕЛ 1. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

31.	КАТЕГОРИИ ЭСТЕТИКИ И ОБЪЕКТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ. МЕСТО ФОТОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.	4	1	8	2	2		4	Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов;
3.2.	СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ.			12	4	2	2	4	Семинар-дискуссия
3.3.	ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.			10	2	2	2	4	консультативные практики,
3.4.	ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ			10	4	2	2	2	

3.5.	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ			10	4	2	2	2	работа в малых группах, дискуссии
3.6.	ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ			12	4	2	2	4	
РАЗДЕЛ 2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ									
4.1.	ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ СНИМКА			12	4	2	2	4	Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов; Семинар-дискуссия
4.2.	ЖАНРЫ ФОТОИСКУССТВА			12	4	2	2	4	
4.3.	ПРИЕМ, МАНЕРА И СТИЛЬ В ФОТОГРАФИИ			12	4	2	2	4	
4.4.	АВТОРСКОЕ НАЧАЛО В ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ			10	4		2	4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЗА 4 СЕМЕСТР				36	18	18	36	
	Всего			288	120	60	30	72	

Структура дисциплины (заочная форма)

№ п/п	РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ	семестр	зачётные единицы	объём учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					в том числе аудиторные занятия в активной форме
				Всего часов	лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	
ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА									
1.1.	НЕМОЙ КИНЕМАТОГРАФ	1		14	8	6			Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов;
1.2.	НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО 30-Х ГОДОВ			14	8	6			
1.3.	ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ И ФИЛЬМЫ «НОВОЙ ВОЛНЫ».			14	8	6			

	ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР			36	24	12				консультативные практики, работа в малых группах, дискуссии
1.4.	КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО КИНО	2		30	12	6			12	
1.5.	ФИЛЬМЫ 70-Х ГОДОВ			30	12	6			12	
1.6.	СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС			30	12	6			12	
	ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР	1		90	36	18			36 э	
ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ										
РАЗДЕЛ I РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.										
1.1.	ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ МЕДИУМА. НЬЕПС, ДАГЕР, ТАЛБОТ. ДРУГИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ФОТОГРАФИИ.	3	1		2			2		Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет- ресурсов; Семинар-
1.2.	ПЕРВЫЕ ШАГИ ФОТОГРАФИИ В РОССИИ. РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.				2			2		

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. виды оценочных средств
ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И ЭСТЕТИКА КИНЕМАТОГРАФА		

<p>1.1.Немой кинематограф</p> <p>Роль технической революции в искусстве XX века. Кинематограф братьев Люмьер (1895). Иллюзионистский театр Жоржа Мельеса и его кинематограф. Период ярмарочного кино (1900-1908). Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Дж. Смит, Дж. Уильямсон). Влияние на становление кинематографа смежных искусств. Ранний американский кинематограф. Рождение жанров в американском кино. Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет. Империя «Пате», «Гомон» и «Фильм д'Ар», основные жанры и разновидности ранних французских фильмов. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности. Голливудская «система звезд» (с 1910-х годов). Рождение жанра ковбойского фильма (позднее «вестерн») и гротесковой «комедии затрещин». Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита. Актеры и ученики Гриффита – Л. Гиш, М. Марш, М. Пикфорд, Дж. Конвей, В.Флеминг, М. Сеннет, Э. фон Штрогейм. Комики американского кино: Ч Чаплин, Б. Китон, М. Линдер, Г. Ллойд.Европейский кинематограф после Первой мировой войны: французский авангард и немецкий экспрессионизм. Становление традиций отечественной кинематографической культуры. «Система Станиславского» как школа актёрского мастерства. «Понизовая вольница/ Стенька Разин» (1908, реж. Владимир Ромашков) – первая экранизация песни. «Братья Карамазовы» (1915, реж. И. Сойер), «Анна Каренина» (1914, реж. В. Гардин), «Отец Сергей» (1918, реж. Я. Протазанов), 3 версии «Войны и мира» (1915). «Пиковая дама (1916, реж. Я. Протазанов). Фильмы С. Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец «Потёмкин». Зарождение историко-революционного фильма. Советский киноавангард 20- х гг. Киноэксперименты Дзиги Вертова и Льва Кулешова.</p>	<p>Формируемы компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность выполнять функции 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). 	<p>проверка теоретических знаний;</p> <p>устный опрос</p> <p>текущий просмотр и анализ</p> <p>упражнений;</p> <p>проверка результатов практических умений.</p>
--	---	--

<p>1.2. Новые средства выразительности в кино 30-х годов</p> <p>Становление жанров. Роль Голливудской «фабрики грёз» в моделировании национальной идеологии США. Социальные комедии Ф. Капры («Мистер Дидс переезжает в город» (1936). Фильмы Дж. Форда: «Осведомитель»(1935), «Дилижанс»(1939). Фильмы социального протеста режиссеров У. Уайлера «Тупик»(1937),«Лисички»(1941), Ф. Ланга «Ярость»(1936).Освоение цвета как нового эстетического компонента кинематографа. «Унесенные ветром» (1939). Поэтический реализм во французском кино 30-х годов. Один из основоположников поэтического реализма Жан Виго. Стил и мировоззрение его фильмов «По поводу Ниццы» (1929), «Ноль за поведение» (1933), «Аталанта» (1934). Поиск новых средств выразительности: Орсон Уэллс, Джозеф Руттенберг. Разработка глубинной композиции. Достоверность и подчеркнутый драматизм, связанный с использованием экспрессивных возможностей оптики и света,точное использование изобразительных акцентов, оттеняющих эмоциональное звучание кадра. Яркая индивидуальность портретных характеристик. Актерский ансамбль. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Сталинская модель управления кинематографом. Творчество В. Пудовкина, Г. Козинцева, Л. Трауберга. «Чапаев» Васильевых. Построение грандиозных советских киноутопий: И. Пырьев («Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух»)и Г. Александров («Весёлые ребята», «Цирк», «Светлый путь»). Политико-партийные установки на экранных «героев эпохи». Изображение исторических личностей – «Александр Невский» и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна. Кино нацистской Германии. Лени Рифеншталь. «Триумф воли» и «Олимпия»</p> <p>1.3. Итальянский неореализм и фильмы «новой волны»</p> <p>Реалистическая тематика в кинематографе. Предвестники итальянского неореализма: «Одержимость» (Л. Висконти, 1943), «Дети смотрят на нас» (В. Де Сика, 1944). Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945) Роберто Росселини. Гуманизм нового итальянского кино, его национальный характер, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Истоки неореализма. Единение разных художников на</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>знать:основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии ориентироваться в</p>	
---	--	--

<p>общей идейной и эстетической базе социального подхода к действительности, уважению к простому человеку. «Пайза» Росселини, «Один день в жизни» Блазетти (1946), «Похитители велосипедов», «Крыша» (1956) В. Де Сика, «Рим, 11 часов» (1952) Р. Де Сантис, «Самая красивая» (1952), «Рокко и его братья» Л. Висконти. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов: документальная достоверность; съемки на природе и естественных интерьерах; участие непрофессиональных актеров, лаконичность. Идейно-художественная характеристика авторского кино конца 50-х гг. Особенности 16 творчества Саша Гитри («Отрава», 1951; «Жизнь порядочного человека», 1953; «Убийцы и воры», 1957). Изменения в мировом кинопроизводстве. Развитие национальных школ. Истоки французской Новой волны. Начало движения «Новая волна»: Шаброль «Красавчик Серж» (1958), Трюффо «Четыреста ударов» (1959), Годар «На последнем дыхании» (1959). Творчество Алена Рене («Хиросима, любовь моя», 1959, «В прошлом году в Мариенбаде», 1961, «Мюриэль, или Время возвращения», 1963, «Война окончена», 1966). Общие признаки: производство малобюджетных фильмов – съемки на природе, некоторая общая небрежность и «растрепанность» первых фильмов; современная проблематика; свежесть драматургии. Плеяда выдающихся режиссеров, выросшая из «новой волны»: Жан–Люк Годар, Аллен Рене, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Луи Маль, Жак Деми, Клод Лелюш. Обновление кинозрелища, новая актерская и операторская школа, новая формула «звезды»</p>	<p>современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства</p>	
--	---	--

<p>Культурный феномен советского кино «Золотой фонд» отечественного кино: сочетание в себе элементов жёсткой идеологизированности, утопичности, и демонстрация разнообразия важнейших тем человеческого бытия. Особенности советского кинематографа. Качественный сценарий как связующее звено между литературными и кинематографическими процессами. Нравственный, гуманистический пафос. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент. Военно- патриотическая тема («Баллад о солдате», «Летят журавли», «Они сражались за Родину», и др.). Экранизации литературной классики («Идиот», «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Война и мир» С. Бондарчука). Феномен театральных телеспектаклей (А. Эфрос). Художественные средства изображения в ретро-картинах, максимально приближенных к театральным способам реконструкции («Пять вечеров» Н. Михалков). Мифотворчество в советском кинематографе. Особенности актёрской киношколы, влияние театрального искусства. Выдающиеся актёры как герои эпохи. Советская комедия 50 – 60-х гг. и её особенности. Реабилитация комического в период «оттепели». Творчество Э. Рязанова. Феномен комедий Л. Гайдая. Творчество великих мастеров: Андрея Тарковского и Василия Шукшина.</p> <p>Фильмы 70-х годов Отражение политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах П.П. Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Розы и П. Тавиани. Творчество Л. Висконти. Антифашистский манифест –«Гибель богов» (1969). Вершина творчества режиссёра – «Смерть в Венеции» (1971). Мир Федерико Феллини: от «Дороги» до «Сладкой жизни». Карнавальный, поэтический мир режиссера. Причудливое построение на экране своего внутреннего мира, изысканность и неповторимость всех компонентов. Трагическое одиночество человека в фильмах М. Антониони, своеобразный трагический манифест киноэкзистенциализма. «Новое ощущение реальности». От фильмов 50-х к</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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). 	
---	---	--

<p>«Фотоувеличению» (1966), «Забриски Поинт» (1970) и «Профессия – репортер» (1975). Особенности монтажа, ритмов и изобразительного строя картин, следующего каноном классической итальянской живописи. Луис Бунюэль: от авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот смутный объект желаний». Ощущение тесной связи между любовью, чувственным влечением и смертью – визитная карточка режиссера. Сюрреалистическая «закваска» творчеству мэтра. Творчество шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Противоречивость и сложность художественных воззрений. Отображение в фильмах общего кризиса идей и морали современного ему общества. Кинематографический мир Б. Бертолуччи. Острая социальная направленность кинолент мастера. Обобщённое историкоэпическое полотно «Двадцатый век» (1976). Творческий путь классика японского кино Акиры Куросава. Активное вторжение Куросавы в острые проблемы социального и политического бытия. Вера в нравственное и духовное совершенствование личности – «Расёмон» (1957), «Жить» (1952), «Красная борода» (1965), «Дерсу Узала» (1975).</p> <p>1.6. Современный кинопроцесс</p> <p>Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Всемирный кинорынок и реванш кинозрелища. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм: фильмы–катастрофы; кровавые триллеры; мистика; гангстерские саги; космические приключения. Слияние жанров, рождение кинематографических кентавров. Использование киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения. Философские фильмы Стенли Кубрика. Кассовый и творческий успех картин «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Клуб Коттон», «Бойцовая рыбка». Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино. Спилберг – генератор новых идей. Компьютерные технологии американского кино – «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода». Два потока современного кинопроцесса - мейнстрим и артхаус. Глобальная функция мейнстрима. Актуальное кино. Кино и</p>		
--	--	--

<p>телевидение, формы взаимодействия. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе. Кризис глобальных идей в современном кино. Телевидение как самый массовый коммуникативный посредник между фильмопроизводителем и зрителем. Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение элиты кинозрителей. Тематическая и интеллектуальная всеядность фильмопроизводителей. Успешное внедрение голливудских мифов масскультуры. Иерархия международных кинофестивалей. Каннский, Венецианский, Берлинский международные кинофестивали, кинопремия «Оскар» как законодатели моды в глобальном кинопроцессе. «Фестивальное кино»: между искусством и бизнесом. Фильмы и творческие искания Питера Гринуэя, Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Эмира Кустурицы. Прорыв юго-восточноазиатского кино. Такеши Китано, Ким Ки Дук. Феномен иранского кино.</p>		
---	--	--

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ И ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ

1.1 История изобретения медиума.

Ньепс, Дагер, Талбот. Другие изобретатели фотографии.

Опыты со светочувствительными солями: железа - А.П. Бестужев-Рюмин (1725 г.), серебра – И. Г. Шульце (1727 г.). Жозеф Нисефор Ньепс (1765-1833) – изобретатель гелиографии. Жак Луи Мандре Даггер (1787-1851). Его диорама и дагеротипный процесс. Вильям Генри Фокс Тальбота (1800-1877) – учёный, путешественник и изобретатель калотипии. 7 января 1839 г. – официальная дата изобретения фотографии. Прочие изобретатели, претендовавшие на приоритет в открытии фотографии: Джон (Фредерик Уильям) Гершель, Ипполит Байяр, Томас Янг, Сэмюэл Морзе, Эркюль Флоранс, Джозеф Рид, Карл Август фон Штайнхелль, Франц фон Кобелль и др.

1.2. Первые шаги фотографии в России.

Развитие фотографических технологий в XIX веке. Появление в России сведений о Дагеровской технологии и фотогенических рисунках Талбота – Иосиф Христианович Гамель (1788-1861). Юлий Фёдорович Фрицше (1808-1871) и его «Отчёт о гелиографических опытах». Алексей Фёдорович Греков (1799-1851) – первый активно практикующий дагеротипист и гений-изобретатель.

Формируемые компетенции:

ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОПК-2 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии
ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения,

<p>Сергей Львович Левицкий (1819-1898) – талантливый и успешный портретист, экспериментатор и общественный деятель. Успехи художественной фотографии XIX века тесно связаны с развитием фотографических технологий: Гелиография (прямой позитивный процесс), 1826 год, Жозеф Нисефор Ньепс. Дагеротипия (прямой позитивный процесс), 1838 год, Луи Жак Дагер. Калотипия (негативно-позитивный процесс), 1835 год, Вильям Генри Фокс Тальбот. Хром- альбуминный процесс, 1849 год, Ньепс де СенВиктор. Негативно-позитивный процесс. Мокроколлоидный процесс, 1850 – 1851 годы, Фредерик Скотт Арчер, Гюстав Лёгре и Роберт Бинэм. Сухая бромсеребряная желатновая эмульсия. На стеклянной пластине – 1878 г. (Ричард Меддокс и Чарльз Беннет). На целлулоидной роликовой пленке – 1887 г. (Ганнибал Гудвин).</p> <p>1.3. Функции ранней фотографии Применение фотографии в науке: съёмка Луны(Дагер), съёмка Солнца и солнечного спектра (Ипполит Физо, Леон Фуко, Джон Гершель, Джон Дрэпер). В медицине. Психиатрия: Хью Даймонд, Дезире Бурневиль – «Фотографическая хронография приюта Сальпетриер». Труд Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных» (фотоиллюстрации – Оскара Рейландера). Фотография в архитектуре и строительстве. Парижская Опера – Шарль Гарнье, реконструкция Парижа – Ш. Марвиль. Строительство железных дорог в США – А. Гарднер и Эндрю Рассел. Фотография на службе охраны порядка. Фотография и мистика. Этнографическая и батальная фотография. Стерефотография – изображение экстраординарной популярности.</p> <p>1.4. Фотографический портрет и портретные ателье</p> <p>Надар (Феликс Гаспар Турнашон) (1820-1910) – человек поразительной энергии и универсального дарования. Лучший портретист XIX века. Андре Адольф Эжен Диздери (1819-1889) – Автор «визитной карточки». А.Волкотт и Джон Джонсон. Нью-Йорк. Первая дагеротипная студия (март 1840 г.) Метью Брейди и «Фотографический храм искусства». Андрей Деньер (1820-1892) признание светописа в кругу художников. Фотопортрет и культ звезд. Диздери, Наполеон Сарони, Камиль Сильви,</p>	<p>сохранения этнокультурной идентичности разных народов</p> <p>В результате осования дисциплины обучающийся должен:.</p> <p>знать: основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов(ОК-1, ОПК-2 , ПК-15) выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15) анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии; ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15) спецификой языка</p>	
--	--	--

<p>Сергей Левицкий. Фотографические ателье – от стеклянных домов до «сказочных дворцов».</p> <p>1.5. Волшебство остановленного мгновения Николай Диго и Константин Шапиро – фиксация фаз движения (1880-е годы). Эдвард Майбридж (1830-1904). Использование серии камер для фиксации движения. Изобретатель зупраксископа – прямого предшественника кинопроектора. Этьен- Жюль Маре (1830-1904) – человек широчайшего круга интересов. «Анимированная зоология Маре». Издание «Одушевлённая машина». Хронофотография. Труд «Движение». Его влияние на изобретателей кинематографа.</p> <p>1.5. Пейзажная фотография: путешествия, социальные миры</p> <p>Пейзажная фотография – попытка сохранить природную красоту в форме технической копии. Массовый выпуск «видовых» фотоизображений «фотография путешествий». Братья Биссоны: Луи (1814-1876) и Огюст (1826-1900) – съёмка с Монблана. Фрэнсис Фритт (1822-18980) – один из лучших пейзажных фотографов XIX века. Пейзажная и фотография путешествий Франции, Британии и США.</p> <p>1.6. Мастера жанровой светописси В. Каррик и А. Карелин. Социальная фотография в России Василий (Вильям) Каррик (1827-1878) – «фотограф Академии художеств». Его секвенции, «Петербургские типы и сценки». Поездка в Симбирскую губернию. Андрей Осипович Карелин (1837-1906). «Фотография и живопись художника Карелина». Фотограф Академии художеств. Создание оптики с большой глубиной резкости. Мировое признание. «Школа Карелина». Максим Петрович Дмитриев(1858-1948) – родоначальник социальной фотографии в России. «Художественный альбом Нижнего Поволжья» (1984) и «Художественный альбом Нижегородского Поволжья». Действительный член Русского географического общества. Альбом «Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии».</p> <p>Хилл и Адамсон. Британская «Художественная фотография». Дэвид Октавиус Хилл (1802-1870), Роберт Адамсон (1821-1948) - пионеры художественной фотографии, выросшей из прикладных задач. Течение «Высокохудожественная фотография». «Живые картины» и живопись прерафаэлитов – факторы влияния на него. Оскар Рейландер</p>	<p>кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p>	
--	--	--

<p>(1813-1875) – отец «художественной фотографии». Фотокартина «Два пути жизни». Генри Пич Робинсон (1830-1901) – олицетворение связи британской «художественной фотографии» с международным пикториализмом. Джулия Маргарет Камерон (1815-1879) – прерафаэлит от фотографии. Её героини «смертны, но при этом божественны». Льюис Кэрролл/Чарльз Людвиг Доджсон (1832-1898): писатель, математик, логик, священник. И фотограф.</p> <p>1.8. Пикториализм – новый этап развития художественной фотографии</p> <p>Причина возникновения: стремление части фотографов к превращению собственной практики в форму художественного самовыражения. Пикториализм – скорее, имитация графики, а не живописи. Т.н. «благородная печать» - от платинотипии и гуммиарабика до бромойля. Алексей Мазурин (1846), Сергей Лобовиков (1870-1941) – представители Русской школы. Питер Генри Эмерсон (1856-1936) – революционный фотограф и теоретик. Автор многочисленных книг. Братство сомкнутого кольца/Сомкнутое кольцо (1892-1909) – одна из первых крупных организаций, проповедующая пикториалистическую эстетику. Прочие пикториалистические объединения.</p>		
<p>РАЗДЕЛ II. XX век – век ФОТОГРАФИИ</p>		
<p>2.1. Закат пикториализма и начало фотодокументалистики</p> <p>Русская школа пикториализма: Н.Петров, Н.Андреев, Анатолий Трапани, Василий Улитин, Юрий Еремин. Европейские пикториалисты начала века: Роббер Демаши, Леонард Миссон, Карл Пьюйо, Австрийский «Трилистник». США, «Общество фотораскольников» (1902 – 1917 гг.) во главе с Альфредом Стиглицем и Эдвардом Стейхеном. Галерея 291. Журнал «Camera Work». Приход Пола Стрэнда. Поворот от пикториализма к модерну. Карл Булла и сыновья – начало фотодокументалистики в России.</p> <p>2.2. XX век – век фотографических типологий и начала сюрреализма</p> <p>Фототипология Парижа рубежа веков Эжена Атже. Элементы сюрреализма в его творчестве. Август Зандер и его проект «Человек в XX веке». Семь его разделов – семь классов германского общества: «Крестьянин», «Ремесленник», «Женщина», «Классы и профессии», «Художники», «Город», «Последние люди».</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения</p> <p>ОПК-2 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии</p> <p>ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного</p>	

<p>Карл Блоссфельд благодаря своим книгам «Архетипы искусства» и «Магический сад природы» с макроснимками образцов флоры становится виднейшим представителем «новой вещественности». «Первый манифест сюрреализма» Андре Бретона. Фотографический сюрреализм – возможность невозможного и «зеркало без амальгамы». Мэн Рэй (Эммануэль Рудницкий): «Я не снимаю натуру. Я фотографирую свои видения».</p> <p>2.3. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность» и «Новое видение» Советский конструктивизм и немецкий Баухауз – основа «Нового видения» (Neue Optik). Альберт Ренгер-Патч – пионер движения «новой вещественности» - явления исключительно немецкого. «Секрет хорошей фотографии скрыт в реализме». «Новое видение» - явление интернациональное, но безусловные его лидеры – советские фотографы во главе с А.М. Родченко. Их цель – переустройство мира на основе левой идеологии и рациональной эстетики. Другие советские представители «нового видения»: Б. Игнатович, А. Шайхет, М. Альперт, Д. Дебабов, Эль Лисицкий и др.</p> <p>2.4. «Прямая» и модернистская фотография в США Пол Стрэнд, Анзель Адамс и Эдвард Уэстон - лидеры направления «прямая фотография» и модернизм. (прибегая к историко-художественной терминологии, его можно обозначить как формализм). Группа F-64 – наиболее продвинутая из профессиональных сообществ того периода. Является воплощением сущности прямой фотографии. Её состав: Э. Уэстон, А. Адамс, Канингам Иможден, Уиллард Ван Дайк, Сонья Носковьяк, Джон Пол Эдвардс и Генри Свифт.</p> <p>2.5. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х Здесь под фотодокументалистикой подразумевается, прежде всего, фотография, посвящённая общественным проблемам. FSA – один из важнейших социальных проектов США. Продолжался с 1935 по 1942 годы. Уокер Эванс и Доротея Ланг участвовали в создании его визуального архива (75 тыс. снимков). Деятельность нью-йоркской Фотолиги. (В т. ч. образовательная). Документально - пропагандистская фотография в СССР – самый масштабный и оригинальный проект в истории документальной фотографии. «Стилистика</p>	<p>уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать: основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии;</p>
---	---

<p>фотографии в СССР пойдёт особенными путями, неизвестными и недоступными капиталистическому Западу». Группа «Октябрь»(А. Родченко, Б. Игнатович, Д. Дебабов, Б. Кудояров, Е. Лангман, А. Штеренберг), Российское объединение пролетарских фотографов (А. Шайхет, М. Альперт, Я. Халип, Р. Кармен). Их борьба. Первая Всесоюзная выставка фотоискусства. Фотомонтаж, фотосерия и фотокнига – формы повествования в советской фотографии</p> <p>2.6. Рождение и расцвет пресс-фотографии Первые иллюстрированные издания: London Illustrated Zeitung, Leipziger Illustrierte Zeitung, LeFigaro, The New York Times. Легендарные издания: VU (Франция, 1928 – 1939 г.г.). Life (США, 1936 – 1972г.г. как еженедельник. 1978 –2000 г.г. как ежемесячник). Британский Picture Post (1938 – 1957 г.г.) и его архив. Фотография эпохи Второй Мировой войны. Советская фотография этого времени – одна из лучших глав в истории отечественного медиума (Д. Бальтерманц, Е. Халдей и др.). Представители пресс-фотографии, оказавшие влияние на фотографов последующих поколений: Эрих Саломон, Альфред Айзенштадт, Андре Кертеш, Роббер Дуано, Жермена Круль, Маргарет Бурк –Уайт, Билл Брандт, Виджи.</p> <p>2.3. Агенство «Магнум» - яркая глава в истории пресс-фотографии. Во времена становления – разделение мира на зоны освещения, акцент на репортаже, избавление от тирании редакторов больших журналов и агентств, лишённых права распоряжаться их негативами. Создание Magnumного рынка для их работ и усиление контроля над публикациями. Превращение Magnum из объединения единомышленников в ведущую мировую профессиональную организацию. Magnum – это – собственные идеи в разработке тем, - неизменно высокое фотографическое качество, - собственная инициатива в выборе проектов. Это - уникальное слияние постановочной и документальной съёмки, красоты и правды, искусства и факта, новостного репортажа и творческой фотографии. Музейная и образовательная сферы. Тенденции развития и аутентичность Magnum. Отцы-основатели и членство в агенстве.</p> <p>2.4. Социальный фотодокумент как художественная форма Выталкивание (после войны) фотографов,</p>	<p>ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p>
---	--

художников и писателей из опустошающегося социального пространства в пределы частного существования. Формирование альтернативы во взгляде на окружающий мир в виде суммы персональных точек зрения. Снэпшот как средство «непосредственной» фотографии. Street Photography – новая традиция; американское явление с европейским опытом. Эстетика Картье-Брессона – образец и антипод для Street Photography. Роберт Франк и Уильям Кляйн – новаторы медиума. Проект «Американцы» - настоящая классика, Евангелие для фотографов следующего поколения. Фотокнига «Жизнь хороша. Тем лучше для вас в Нью-Йорке Уильям Кляйн Транс Свидетельство Буйство». Гарри Виногранд – фотограф Нью-Йорка. Его сюжеты на грани прочтения, это особый род беспокойства. Диана Арбус: «...чья-то трагедия – не та же самая, что твоя собственная». Лари Кларк – фотограф тематики общественных маргиналий. (Книги «Тулса». «Подростковая похоть»). Нэн Голдин – классик фотографии наших дней. Её творчество – это откровенность личного дневника

2.9. «The Family of Man» - социально-романтическая утопия. Фотография моды и портреты знаменитостей

Фотография моды и портреты знаменитостей (fashion & celebrities) – параллельное развитие жанров. Фэшн-фотография (по Р. Барту) – одежда из образа; облачение, одевание в образ. При этом достигается анонимная выразительность тела. Celebrities – образная экспрессия конкретного лица, к тому же выдающегося в своей конкретности. Ранние адепты фэшн-фотографии: Эдвард Стэйхен (фотографический вариант арт-деко), Адольф де Мейер, Сесил Битон, Хорст П. Хорст. Важнейшие фэшн-фотографы 1940-1970-х: Мартин Мункачи, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Хельмут Ньютон. «Род человеческий» (The Family of Man) – коллективное эпическое произведение о человечестве философско-гуманистической направленности. Замысел Э. Стэйхена. Экспозиция состояла из 500 снимков фотографов из 68 стран. Выставка объехала весь мир в подтверждение мысли Стэйхена: «Предназначение фотографии – содействовать взаимопониманию между людьми».

3.1. Категории эстетики и объекты эстетической рефлексии. Место фотографии в современном мире.

Эстетика как некий единый принцип, обобщающее чувственно-выразительное качество. Основные эстетические категории: искусство, художественное сознание, художественный образ, художественный стиль, художественное содержание и форма, художественная композиция, художественное творчество. Задачи эстетики: поиски сущности искусства, тенденций и закономерностей художественного творчества и восприятия.

Объекты эстетической рефлексии: произведения искусства, феномены природы, предметы повседневного быта, соответственно оформленные. Интеграция эстетики с современными науками о прекрасном
Фотография и рукотворные искусства.

Революционность фотографии в эстетическом плане

Предпосылки изобретения фотографии: научно-технические, социальные, романтические.

Фотография в системе средств массовой коммуникации.

Информационное и образное начало в художественной фотографии. Идеино-воспитательные, пропагандистские и познавательные функции фотографии.

Влияние системы живописных выразительных средств на фотографию в ранний период (пикторализм). Обратное влияние – фотографии на живопись (фотореализм или гиперреализм).

Фотография в контексте исторического развития
Общность и различия между фотографией и кино. Первичность фотографии по отношению к кино. Взаимоотношения фотографии с прочими видами визуальных искусств.

Специфика художественной фотографии

Документально – образная природа фотографии. Фотография как «техническая воспроизводимость» (Вальтер Беньямин).

Фотография – «кусочек физической реальности» (Андре Базен) и художественный вымысел.

Смещение «момента творчества» на разных этапах технологического развития фотографии:
Во время постановки кадра (свет, поза, жест, крупность плана и т. д.) – в начальном периоде существования фотографии;

С появлением моментальных выдержек – в момент съёмки.

3. Во время отбора отснятых кадров - в

Формируемы компетенции:

ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОПК-2 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии
ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов(ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)
выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и

<p>цифровой фотографии</p> <p>Два полярных подхода к фотографии, подразумевающих приоритет <i>объекта</i> (то есть внешнего мира) и приоритет <i>субъекта</i> (то есть внутреннего мира). Фотография как товар.</p> <p>3.3. Фотографический и художественный образ</p> <p>Художественный образ в поэзии, литературе, живописи, графике и фотографии. Художественно – образная природа фотоискусства, основанная на документальности. Преломление натуры при помощи авторского восприятия, переживания, духовной оценки – обязательное условие рождения образа. Взаимопроникающее, неразрывное единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального, общего и индивидуального логического и чувственного, формы и содержания в художественном образе. Форма отражения в воспроизведении объективной действительности с позиции определённого эстетического идеала в искусстве. Зависимость системы образности от развития фотографических технологий: «Все достижения художественной фотографии 19 века были связаны с развитием фотографических технологий» (Рудольф Арнхейм). Первые моментальные снимки – «летающий галоп» лошади Эдварда Мьюбриджа и хронофотографии Этьена Марре. «Капля молока», «Пуля, пробивающая воздушный шар» и «Теннисист» Г. Эджертона – новое «слово» в фотографической образности.</p> <p>Фотографический образ – воплощение принципа непосредственности, верности «натуре». «Творчество в фотографии – одновременно и фиксация явлений действительности, и их образное претворение. Для того, чтобы фиксация обрела значение образа, необходимо серьёзное обобщение заключённого в ней материала, его существенная переработка». (Анри Вартанов).</p> <p>Разоблачительная функция фотографического образа .</p> <p>Изменение фотографического стиля в разных эпохах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пиктореализм – ошибочный стереотип, попытка сделать фотографию искусством. - «Эффект точности» в ремесленной фотографии 19 века. <p>Фотографический образ в период</p>	<p>фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии; ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p>	
---	---	--

конструктивизма. «Новая вещественность» - острые ракурсы, акцент на предметную часть, детализированное, резкое изображение.

- «Решающий момент» Анри-Картье Брессона, агенство «Магnum» и его приверженцы.

- Постмодернизм шестидесятых годов 20-го века: «Банка томатного супа «Кемпбел»,

«Розовая Мэрлин» Энди Уорхола

3.4. Язык художественной фотографии

Открытие линейной Перспективы

флорентийским скульптором и архитектором

Филиппо Брунелески (1425 г.) и развитие

реалистического направления в изобразительном

искусстве в эпоху Возрождения. Попытки

фотографов 19-го века доказать правомерность

их эстетических притязаний:

- имитацией тех или иных творческих течений в живописи;

путём следования принципам языка живописи;

- путём поиска собственных выразительных средств;

- слиянием документа и образа (творчество Максима Дмитриева).

Для полноценного восприятия художественной фотографии необходимо знание её

изобразительного языка. Язык художественной

фотографии одновременно является:

- продуктом зрительной способности человека и связанных с ней закономерностей зрительного восприятия;

- и системой необходимых конвенций, в которых используются базовые понятия знака и кода.

Признаки художественной фотографии: она способна доставить эстетическое удовольствие

подготовленному, грамотному зрителю;

объединена в гармоническое целое визуальными и семантическими связями;

действует на зрителя средствами, отличными от

тех, которые содержались в физической

реальности. Природные склонности фотографии:

. Случайные события - ощущение

незавершенности, бесконечности.

неопределённого содержания, смысловой

неясности

3.5. Изобразительно – выразительные средства фотографии

Основной эстетический принцип:

Произведения того или иного искусства

эстетически полноценны тогда, когда они

создаются на основе специфики его

выразительных средств. Фотографическое

<p>изображение как система зрительных средств выразительности. Ракурс (верхний, нижний, боковой) – поиск формы, адекватной авторскому замыслу. Выразительные возможности планов разной крупности: общего, среднего, крупного, детали, фрагмента. Композиция – основополагающее выразительное средство. Выразительные возможности различных видов композиции: замкнутой, разомкнутой, уравновешенной, неуравновешенной. Световое решение снимка (светотеневое, светотональное). Элементы светового рисунка как составные части фотокомпозиции. Цветовое решение. Понятие колорита в фотографии и живописи. Цвет как средство образного воздействия на зрителя. Роль формата кадра (горизонтальный, вертикальный, квадрат) в создании эмоционального настроения и художественного решения снимка.</p> <p>1.6. Форма и содержание художественной фотографии</p> <p>Форма как средство создания структуры изображения. Р. Арнхейм: «форма – единственное, что делает их доступными разуму». Необходимость отделять в фотографии изображение от изображаемого объекта. Содержание фотографии как сфотографированная «история».</p>		
--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.

5. 1. Образовательные технологии.

В процессе освоения дисциплины широко

традиционные: лекция, практическое занятие,

интерактивные: лекция с проблемными вопросами; лекция-диалог; консультивная практика; работа в малых группах; обсуждение аналитических работ; мультимедийные технологии *проблемно-поисковые* : разработка, обсуждение и защита аналитических работ,

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчет о выполнении практических работ, просмотр и обсуждение с обучающимися фильмов, проверка опрос на семинарских занятиях, экзамен, зачет,

Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде КемГУКИ (Moodle).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии.

В процессе изучения дисциплины используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование электронных тестовых заданий, образцов упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов,

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СР) обучающихся.

Перечень учебно-методического обеспечения для СР.

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной образовательной среде КемГИК:

Учебно-программные ресурсы Рабочая программа дисциплины. **Комплексные учебные ресурсы** Учебно-методический комплекс дисциплины **Учебно-теоретические ресурсы** Презентации к лекциям **Учебно-практические ресурсы.**

Тематика практических заданий по дисциплине.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине. Учебно-библиографические ресурсы

Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Фонд оценочных средств

Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно- образовательной среде КемГИК»(web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся 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; поиск материала по темам практических занятий; письменный анализ фильмов.

Самостоятельная работа по курсу «Режиссура аудиовизуального произведения» включает в себя два основных вида деятельности студентов. Это подготовка к традиционным семинарским и практическим занятиям и самостоятельный просмотр фильмов. Самостоятельная работа стимулирует познавательный интерес обучающегося, его активность.

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	
НЕМОЙ КИНЕМАТОГРАФ	4	24	выполнение практических заданий просмотр фильмов
НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО 30-Х ГОДОВ	4	24	
ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ И ФИЛЬМЫ «НОВОЙ ВОЛНЫ».	4	24	
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО КИНО	4	24	
ФИЛЬМЫ 70-Х ГОДОВ	4	24	

СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС	2	24	
РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.	2	24	
РАЗДЕЛ II. XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИИ	2	24	
РАЗДЕЛ I. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО	2	24	
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ	2	22	
	30 часов	236	

Описание семинарских заданий

Занятие 1. История изобретения медиума. Ньепс, Дагер, Талбот. Другие изобретатели фотографии.

Вопросы к семинару:

1. Фотография до фотографии.
2. Жозеф Нисефор Ньепс (1765-1833) – изобретатель гелиографии.
3. Жак Луи Мандре Даггер (1787-1851). Его диорама и дагеротипный процесс.
4. Вильям Генри Фокс Тальбота (1800-1877) – учёный, путешественник и изобретатель калотипии.
5. День рождения фотографии.
6. Прочие изобретатели фотографии.

Список литературы:

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил.- Текст: непосредственный
Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: /К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный
История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный
Морозов С.А. Творческая фотография. : /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с. ил. Текст: непосредственный

Занятие 2. Первые шаги фотографии в России. Развитие фотографических технологий в XIX веке

1. Первые опыты получения калотипов и дагеротипов в России. 2. Алексей Фёдорович Греков – дагеротипист и гений-изобретатель.

1. Сергей Львович Левицкий портретист, экспериментатор и общественный деятель.
2. Гелиография. Суть технологии и характеристики процесса.
3. Технология получения дагерротипов и их техническое качество.
4. Хром-альбуминный процесс. Технологические и технические характеристики
5. Мокроколлоидный процесс – главная фототехнология XIX века.
6. Сухая бромсеребряная желатиновая эмульсия. История создания и совершенствования.

Список литературы:

1. Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил. Текст: непосредственный
2. Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный

3. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный
4. Морозов С.А. Творческая фотография. : /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 3. Функции ранней фотографии

Применение фотографии в науке. Астрономия. Съёмка небесных светил.

Применение в науке. Медицина. Макросъёмка клеток, крови, желез. Фотография в психиатрии. Труд Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных».

Применение фотографии в архитектуре и строительстве. Фотография на службе охраны порядка.

Батальная фотография. Этнографическая фотография.

Стерефотография – изображение экстраординарной популярности.

Список литературы

Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: /К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный

Китаев А. Субъектив. Теория и история фотографии.: /А. Китаев – С-Петербург: Изд. С-Петербургского университета, 2008. -457 с.: ил. Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил. Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 4. Хилл и Адамсон. Британская «Художественная фотография». Дэвид Октавиус Хилл и Роберт Адамсон - пионеры художественной фотографии. Течение «Высокохудожественная фотография».

Оскар Рейландер – первый пикториалист.

Генри Пич Робинсон– олицетворение связи британской «художественной фотографии» смеждународным пикториализмом.

Джулия Маргарет Камерон – прерафаэлит от фотографии.

Льюис Кэрролл/Чарльз Людвиг Доджсон (1832-1898): писатель и фотограф.

Список литературы

Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: /К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный

Китаев А. Субъектив. Теория и история фотографии.: /А. Китаев – С-Петербург: Изд. С-Петербургского университета, 2008. -457 с.: ил. Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил. Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. - 416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 5. XX век – век фотографических типологий и начала сюрреализма

Фототипология Парижа рубежа веков Эжена Атже. Карл Блоссфельд и его книга «Архетипы искусства». Август Зандер и его проект «Человек в XX веке».

Фотографический сюрреализм – возможность невозможного. Мэн Рэй – последовательный сюрреалист в фотографии.

Список литературы

1. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с.-Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил. - Текст: непосредственный

Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии./В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. -Текст: непосредственный

Сьюзен Сонтаг. О фотографии. В.П. Голышев, перевод.: /С. Сонтаг. – Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. -272 с. -Текст: непосредственный

Занятие 6. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность» и «Новое видение»

Пол Стрэнд – Предвосхищение машинной эстетики. Советский конструктивизм – основа «Нового видения».А.М. Родченко – фотограф-новатор.

А. Шайхет, М. Альперт и другие представители советского конструктивизма.

«Новая вещественность» - явления исключительно немецкое.Школа «Баухауз».

Альберт Ренгер- Патч – пионер движения «новой вещественности».

Список литературы

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена. /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии. /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет.: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография. /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. - Текст: непосредственный

Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии./В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. -Текст: непосредственный

Занятие 7. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х

FSA – один из важнейших социальных проектов США.Уокер Эванс и Доротея Ланг.

Деятельность нью-йоркской Фотолиги.

Документально - пропагандистская фотография в СССР.

Группа «Октябрь» и Российское объединение пролетарских фотографов.Первая Всесоюзная выставка фотоискусства.

Фотомонтаж, фотосерия и фотокнига – формы повествования в советской фотографии.

Список литературы

Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая.: / А.Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет.: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил. - Текст: непосредственный

Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии.: /В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. -Текст: непосредственный

Занятие 8. Агенство «Магnum» - яркая глава в истории пресс-фотографии

Образование и становление «Магnum».

Принципы, которыми руководствуется агенство.

Преобразование Magnum из объединения единомышленников в ведущую мировую профессиональную организацию.

Музейная и образовательная сферы деятельности Magnum. Анри Картье-Брессон и его решающее мгновение.

Современные фотографы Magnum.

Тенденции развития и аутентичность Magnum.

Список литературы

Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая. : / А.Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Картье-Брессон, Анри. Воображаемая реальность. Эссе.: /А.Картье-Брессон – С-Питербург: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2008. -128с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет. / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография. : /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил. - Текст: непосредственный

Занятие 9. Социальный фотодокумент как художественная форма

Переход фотографов из социального пространства в пределы частного существования. Street Photography – новая традиция; американское явление с европейским опытом.

Уильям Кляйн – новатор уличной фотографии.

Роберт Франк. Проект «Американцы» - настоящая классика, Евангелие для фотографов следующего поколения.

Гарри Виногранд – фотограф Нью-Йорка. Диана Арбус. Другой подход к фотографии.

Лари Кларк – фотограф тематики общественных маргиналий. Нэн Голдин – классик фотографии наших дней

Список литературы

Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая.: / А.Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии. : /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет.: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил.

Сьюзен Сонтаг. О фотографии. В.П. Голышев, перевод.: /С. Сонтаг. – Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. -272 с. -Текст: непосредственный

6. Фонд оценочных средств.

Паспорт фонда оценочных средств

№ П№ /п/п	Контролируемые разделы (Разделы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	<i>История и теория кинематографа</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары

			дискуссии, практические задания.
2	<i>История и теория фотографии</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары, дискуссии, практические задания
3	<i>Эстетика фотографии</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары, дискуссии, практические задания

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «История и теория аудиовизуальных искусств» используются следующие формы контроля:

текущий – еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – текущий просмотр, анализ работ, консультация, тестовые задания и др.).

полусеместровый – контроль в середине учебного семестра осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за определенный период изучения дисциплины.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Для оценки качества усвоения дисциплины используются следующие формы контроля: *итоговый* – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины Требования к зачету и экзамену по

дисциплине «История и теория аудиовизуальных искусств» по окончании 2 семестра – экзамен предполагает комбинированную форму при проведении: 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания); 2) зачетный просмотр учебных практических работ.

Комплект тестов

1. В чём суть документально – образной природы фотографии?
2. Фотография как «техническая воспроизводимость».
3. Что есть онтологическая фотография?
4. Фотография как художественный вымысел.
5. Смещение «момента творчества» на разных этапах технологического развития фотографии.
6. Фотография, подразумевающая приоритет объекта (то есть внешнего мира).
7. В чём суть субъективной фотографии?
8. Фотография как товар.
9. Художественный образ в поэзии, литературе, живописи, графике и фотографии.
10. Художественно – образная природа фотоискусства, основанная на документальности.
11. Зависимость системы образности от развития фотографических технологий.
12. Разоблачительная функция фотографического образа.
13. Фотографический образ во времени. Пиктореализм.
14. Фотографический образ в период конструктивизма.
15. «Решающий момент» Анри-Картье Брессона.
16. Постмодернизм шестидесятых годов 20-го века
17. Открытие линейной перспективы и развитие реалистического направления в изобразительном искусстве.
18. Попытки фотографов 19-го века доказать правомерность их эстетических притязаний путём следования принципам языка живописи.

19. Пиктореализм как имитация тех или иных творческих течений в живописи.
20. Поиски собственных (фотографических) выразительных средств (Генри Талбот, Максим Дмитриев).
21. Документальность и изобразительность – основа языка фотографии.
22. Признаки художественной фотографии.
23. Склонности снимков, отвечающих требованиям фотографичности.
24. Фотография как система необходимых конвенций, в которых используются базовые понятия знака и кода.
25. Фотографическое изображение как система зрительных средств выразительности.
26. Ракурс (верхний, нижний, боковой) – поиск формы, адекватной авторскому замыслу.
27. Выразительные возможности планов разной крупности.
28. Композиция – основополагающее выразительное средство.
29. Световое решение снимка.
30. Цветовое решение. Понятие колорита в фотографии и живописи.
31. Роль формата кадра в художественном решении снимка.
32. Разновидности фотографии, претендующие называться творчеством.
33. Другие формы бытования снимка.
34. Пейзаж как состояние природы и пейзаж как проводник субъективных настроений и переживаний фотохудожника.
35. Пикторалистический пейзаж как искусство передачи впечатления от мотивов природы.
36. Пейзажи, в которых фактор времени обрёл определённое значение.
37. Выразительные средства в портрете: поза, жест, мимика, глаза, руки, крупность плана.
38. Разновидности жанра в художественной фотографии
39. Ассоциативное и прямое прочтение жанрового снимка.
40. Натюрморт как возможность абсолютного авторства для фотографа.
41. Символическая интерпретация предметов в фотографическом натюрморте.
42. Человек или аппарат? Творческая роль камеры, особенно автоматической.
43. Приём, манера и стиль в фотографии (характер творческого видения).
44. Безличность в сфере фотографической информации.
45. Роль автора в художественно-публицистических жанрах.
46. Андреас Файнингер и его визуальное решение проблемы в снимке «Человек с фотоаппаратом».
47. Фиксирующая роль камеры в жанрах художественной фотографии.
48. Нерасторжимость, полная слитность двух начал (человек – аппарат) в художественной фотографии.

Вопросы к экзамену ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА

1. Роль технической революции в искусстве XX века.
2. Кинематограф братьев Люмьер (1895).
3. Иллюзионистский театр Жоржа Мельеса и его кинематограф.
4. Период ярмарочного кино (1900-1908).
5. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Дж. Смит, Дж. Уильямсон).
6. Влияние на становление кинематографа смежных искусств.
7. Ранний американский кинематограф.
8. Рождение жанров в американском кино. Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет.
9. Империя «Пате», «Гомон» и «Фильм д'Ар
10. Голливудская «система звезд»
11. Рождение жанра ковбойского фильма
12. Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита.

13. Комики американского кино: Ч Чаплин, Б. Китон, М. Линдер, Г. Ллойд.
14. Европейский кинематограф после Первой мировой войны
15. Становление традиций отечественной кинематографической культуры.
16. «Система Станиславского» как школа актёрского мастерства.
17. Фильмы С. Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец «Потёмкин».
18. Зарождение историко-революционного фильма.
19. Советский киноавангард 20- х гг.
20. Киноэксперименты Дзиги Вертова и Льва Кулешова.
21. Роль Голливудской «фабрики грёз» в моделировании национальной идеологии США. Социальные комедии Ф. Капры
22. Фильмы Дж. Форда и Ф. Ланга «Ярость»(
23. Поиск новых средств выразительности: Орсон Уэллс, Джозеф Руттенберг.
24. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов.
25. Сталинская модель управления кинематографом.
26. Творчество В. Пудовкина, Г. Козинцева, Л. Трауберга.
27. Изображение исторических личностей – «Александр Невский» и «Иван Грозный» С.Эйзенштейна.
28. Кино нацистской Германии. Лени Рифеншталь.
29. Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945)
30. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов
31. Истоки французской Новой волны.
32. Особенности советского кинематографа.
33. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент.
34. Экранизации литературной классики
35. Феномен театральных телеспектаклей
36. Художественные средства изображения в ретро-картинах
37. Мифотворчество в советском кинематографе.
38. Особенности актёрской киношколы, влияние театрального искусства.
39. Выдающиеся актёры как герои эпохи.
40. Советская комедия 50 – 60-х гг. и её особенности.
41. Реабилитация комического в период «оттепели».
42. Творчество великих мастеров: Андрея Тарковского и Василия Шукшина.
43. Отражение политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах П.П.Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Роззи и П. Тавиани.
44. Творчество Л. Висконти.
45. Мир Федерико Феллини: от «Дороги» до «Сладкой жизни».
46. Луис Бунюэль: от авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот смутный объект желаний».
47. Творчество шведского режиссёра Ингмара Бергмана.
48. Кинематографический мир Б. Бертолуччи.
49. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм
50. Философские фильмы Стенли Кубрика.
51. Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино.
52. Два потока современного кинопроцесса - мейнстрим и артхаус.
53. Актуальное кино.
54. Кино и телевидение, формы взаимодействия.
55. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе.

Вопросы к зачёту ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ.

1. История изобретения Фотографии. Ньепс, Дагер, Талбот.
2. Первые шаги фотографии в России.
3. Развитие фотографических технологий в XIX в.
4. Функции ранней фотографии.
5. Этнографическая и батальная фотография.
6. Фотографический портрет и портретные ателье.
7. Надар (Феликс Гаспар Турнашон) - лучший портретист XIX века.
8. Волшебство остановленного мгновения (Этьен- Жюль Мааре, Эдвард Майбридж).
9. Пейзажная фотография: путешествия, социальные миры.
10. Мастера жанровой светописы В. Каррик и А. Карелин.
11. Социальная фотография в России. Максим Петрович Дмитриев.
12. Дэвид Октавиус Хилл (1802-1870), Роберт Адамсон (1821-1948) - пионеры художественной фотографии.
13. Оскар Рейландер (1813-1875) – отец «художественной фотографии».
14. Британская «Художественная фотография».
15. Джулия Маргарет Камерон – прерафаэлит от фотографии.
16. Пикториализм – новый этап развития художественной фотографии.
17. XX век – век фотографических типологий. Эжен Атже.
18. XX век – век фотографических типологий. Август Зандер.
19. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность»
20. Советский конструктивизм 1920-х, 1930-х годов: «Новое видение».
21. «Прямая» и модернистская фотография в США. Пол Стрэнд, Анзель Адамс и Эдвард Уэстон.
22. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х. FSA. Уокер Эванс и Доротея Ланг.
23. Документально - пропагандистская фотография в СССР.
24. Группа «Октябрь» и Российское объединение пролетарских фотографов.
25. Агенство «Магнум» - яркая глава в истории фотографии.
26. Street Photography – новая традиция; американское явление с европейским опытом.
27. Эстетика Картье-Брессона – образец и антипод для Street Photography.
28. Роберт Франк и Уильям Кляйн – новаторы медиума. Проект «Американцы», Фотокнига «жизнь хороша...».
29. Гарри Виногранд и Диана Арбус фотографы-новаторы.
30. Нэн Голдин и Лари Кларк – новые тенденции в современной фотографии.
31. «The Family of Man» - социально-романтическая утопия.
32. Фотография моды и портреты знаменитостей.
33. Категории эстетики и объекты эстетической рефлексии.
34. Место фотографии в современном мире.
35. Информационное и образное начало в художественной фотографии.
36. Специфика художественной фотографии.
37. Художественный образ в различных видах искусства.
38. Специфика фотографического образа.
39. Изменение фотографического стиля в разных эпохах.
40. Поиски собственного языка в фотографии.
41. Язык и признаки художественной фотографии.
42. Природные склонности фотографии.
43. Фотографическое изображение как система выразительных средств.
44. Выразительные средства: ракурс и крупность плана.
45. Композиция – основополагающее выразительное средство.
46. Световое, тональное и цветовое решение снимка.
47. Форма и содержание в художественной фотографии.

48. Формы бытования снимка.
 49. Эстетика фотографических жанров. Портрет.
 50. Эстетика фотографических жанров. Пейзаж.
 51. Эстетика фотографических жанров. Жанр.
 52. Эстетика фотографических жанров. Натюрморт.
 53. Эстетика формотворческой (фантастической) фотографии.
 54. Прием, манера и стиль в фотографии
 55. Значение авторского начала в различных видах фотографического творчества
- среде КемГУКИ (Moodle).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения. / К. Бажак. Пер. А. Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. – Текст: непосредственный.
2. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена: / Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. – Текст: непосредственный.
3. Левашов В. Лекции по истории фотографии / В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. – Текст: непосредственный.
4. Морозов С.А. Творческая фотография /С.А. Морозов. – Москва: Планета, 1989. – 416с. ил. – Текст: непосредственный.
5. Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии /В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Вартанов А. Фотография. Документ и образ / А.С. Вартанов. – Москва: Планета.2009.-124 с. – Текст: непосредственный.
2. Китаев А. Субъектив. Теория и история фотографии /А. Китаев – С-Петербург: Изд.С-Петербургского университета, 2008. -457 с.: ил. – Текст: непосредственный.
3. Кракауэр З.. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Перевод с английского Д.Ф. Соколовой /З. Кракауэр. - Москва: Искусство, 1974. – 388 с. – Текст: непосредственный.
4. Лапин А. Фотография как.. - Издание 5-е, испр / А.И. Лапин. учебное пособие. –Москва: Эксмо, 2009. -296 с. - Текст: непосредственный.
5. Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет / В.Г. Левашов.– Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. – Текст: непосредственный.
6. Пожарская С.Г. Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии / С.Г. Пожарская.Москва: Пента, 2004. – 336 с. ил. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Левашов В. Лекции по истории фотографии. [портал]: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. - Режим доступа: <http://bookmate.com/r#d=iuhNWmTz>
2. Морозов С.А. Творческая фотография. [портал]: /С.А. Морозов – Москва:Планета, 1989. - 416 с. Ил. – Режим доступа: <http://knigipofoto.ru/books/226-tvorcheskaya-fotografiya.html> – Текст: электронный.
3. Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения. [портал]: /КБажак. Пер. А. Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. - Режим доступа: <http://bankknig.org/knigi/144875-istoriya-fotografii-voznikновение-izobrazheniya.html> – Текст: электронный.
4. Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая. [портал]: / А. Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Режим доступа: <http://www.antver.net/street-photo-book/pages/004-01.html> – Текст: электронный.
5. Кракауэр З.. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Перевод с

английского Д.Ф. Соколовой. [портал]: /З. Кракауэр. - Москва: Искусство, 1974. -388 с. - Режим доступа: http://tlf.narod.ru/school/krakauer_priroda_filma.htm – Текст: электронный.

6. Сьюзен Сонтаг. О фотографии. В.П. Голышев, перевод. [портал]: /С. Сонтаг. –Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. -272 с. - Режим доступа: <http://www.litmir.net/bd/?b=156137> – Текст: электронный.

7. Фризо Мишель (ред.). Новая история фотографии. Пер. с франц. В. Е. Лапицкого. [портал]: /М. Фризо. – Санкт-Петербург: Machina; Андрей Наследников, 2008. -334 с., ил. - Режим доступа: <http://books.imhonet.ru/element/1159421/links/> – Текст: электронный.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

операционная система Windows XP/Vista/7; антивирусные программные средства; Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.; пакеты программ Microsoft Office Power Point.

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

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса № 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественнотворческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены

адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

Акцент Анализ Артефакт Ассоциация Портрет Постмодернизм
Акцент Взаимосвязи Восприятие Претворение образное Прием
Воспроизводимость техническая Гармония Природа фотографии Производство
Гештальты Гиперреализм Ракурс
Документальность Жанры фотоискусства Рефлексия эстетическая Решение
Знак тональное Решение световое
Идеал эстетический Идея Ритм Семиотика Символ
Иконографический знак Иллюзия Система образности Содержание
чувственная Индекс Сознание художественное
Интерпретация Информация Искусство Сообщение визуальное Специфика
Категории эстетические Коды Стиль
Колорит Композиция Компонировка Средства выразительные Средства
Концепция изобразительные Структура
Критерии эстетические Манера визуальная
Мгновение решающее Метафора Субъект
Метонимия Модель Натура Творчество художественное
Натуры преломление Натюрморт Технология фотографическая Троп
Начало авторское Образ Фиксация Форма
фотографический Образ художественный Фотография художественная
Объект эстетической рефлексии. Объектов Фотопублицистика Фотореализм
иерархия Хронофотография
Онтология Отражение Чувство
Оценка визуальная Пейзаж Пикторреализм Цветовое решение Эстетика
Поле визуальное Эффект точности Язык фотографии
Поп-арт

