

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(МГИК)

**Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры**

**Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации)**

**«Драматургия, режиссура, свет в художественной и
рекламной фотографии
(практический курс М.Р. Каламкарова)»**

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных
технологий

**Химки
2020**

Разработчики программы:

М.Р. Каламкаров, доцент кафедры фотомастерства МГИК, Член Московского Союза художников (МОСХ), Лауреат премии Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации

С.А. Бельская, профессор, зав.кафедрой кафедра фотомастерства МГИК, Член Союза журналистов России

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) *«Драматургия, режиссура, свет в художественной и рекламной фотографии (практический курс М.Р. Каламкарова)»* направлена на формирование профессиональных компетенций руководителей любительских и профессиональных студий кино-фото и видеотворчества, специалистов научно-методических центров культуры, специалистов по продвижению культурных услуг учреждений социокультурной сферы, преподавателей ссузов и вузов культуры.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации (далее – ДПОП ПК) «**Драматургия, режиссура, свет в художественной и рекламной фотографии (практический курс М.Р. Каламкарова)**» предназначена для руководителей любительских и профессиональных студий кино-фото и видеотворчества, специалистов научно-методических центров культуры, специалистов по продвижению культурных услуг учреждений социокультурной сферы, преподавателей ссузов и вузов культуры.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации направлена на приобретение слушателями компетенций, необходимых для развития художественно-творческих способностей в области кино, фотографии и видеотворчества, организации продвижения культурных услуг учреждений социокультурной сферы с помощью визуального контента.

Область профессиональной деятельности: создание и продвижение практик в государственных и негосударственных организациях (предприятиях), объединениях социально-культурной сферы, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и свободу творчества.

Объекты профессиональной деятельности:

- студии кино-фото и видеотворчества, учебные заведения, которые осуществляют обучение и трансляцию опыта;
- учреждения социокультурной сферы;
- участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений;
- руководители студий кино-фото и видеотворчества и применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп к творческой любительской и профессиональной деятельности;

Образовательная программа реализуется профессорско-преподавательским составом МГИК, нацелена на транслирование передового опыта и актуализацию этого опыта с учетом современных требований отрасли, общества и государства.

ДПОП ПК разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02 - Народная художественная культура, профилю подготовки - «Руководитель студией кино-, фото-, видеотворчества».

Образовательная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 № ВК-1013/06);

Иными нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Категории слушателей: руководители студий кино-фото и видеотворчества, директора учреждений культуры, специалисты научно-методических центров культуры, руководители творческих коллективов художественно-творческой направленности, преподаватели ссузов и вузов культуры, SMM -специалисты.

К освоению ДПОП ПК допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Объем программы: 36 часов.

Освоение ДПОП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации *«Драматургия, режиссура, свет в художественной и рекламной фотографии (практический курс М.Р. Каламкарова)»* направлена на формирование компетенций, необходимых для развития художественно-творческих способностей специалистов в области кино, фотографии и видеотворчества, организации продвижения культурных услуг учреждений социокультурной сферы с помощью визуального контента.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен:

знать: теоретико-методологические основы развития драматургии, режиссуры и света в художественной и рекламной фотографии;

уметь: применять проектный подход в процессе создания художественной и рекламной фотографии, визуального контента, а также реализации технологий фотографического процесса и технологий композиционного построения фотографий

владеть: технологиями фотографического процесса, композиционного построения фотографий, постановки света в качестве технического и выразительного средства формирования изображения.

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание модуля 1. «Теоретические основы развития фотографического искусства»

Тема 1.1. Парадокс фотографии и феномен фотохудожника

Термины фотография и документ зачастую воспринимаются как синонимы, в тоже время, с момента изобретения фотографии в различных формах обсуждается вопрос «искусства фотографии». Документ и произведение искусства – понятия взаимоисключающие.

Копирование видимого мира. 3 открытия Нисефора Ньепса. Противоречие между видимым и зафиксированным. Проблема «похожести» и роль художника в изобразительном искусстве.

Проблема тиражности. У.Ф. Тальбот. Техническая и коммерческая функция фотографии. Мокро-коллодийный процесс. Ф. Арчер. Портретная фотография. Военный репортаж (Р. Фентон, М. Брэди). Фотография и война. Визуальная информация или авторское высказывание В. В. Верещагин. Искусство и фотография. О.Г. Рейландер. Пикториализм. “Альтернативная” фотография. Процессы на хромовых солях. Взаимодействие фотографии и живописи. Достоевский о портретной фотографии. Ретушер Крамской. Э. Мэйбридж. Обострение противоречия между видимым и зафиксированным. Фотография и художники. Импрессионизм. Т. Жерико. «Скачки в Эпсоме». «Пожертвовать вечным ради сиюминутного». Свинцовый тюбик краски К. Моне. Э. Дэга, А. Тулуз-Лотрек. Ж. Сёра, Ф. Турнашон.

Фотография как форма изобразительного искусства. А. Стиклиц, Э. Стейхен, Ю. Смит, П. Стрэнд, Мэн Рэй.

Раскрашенная фотография. Прокудин-Горский Цвет. Кодахром. Эйзенштейн о цвете в кино. Цветное и цветное. Эрнст Хаас, Р. Мэплтоп., Ги Бурдэн. Джордж Истмен. Компания Кодак и массовая фотография. Экономика фототехники. Ансел Адамс.

Экспонетрия. Оскар Барнак и Лейка. Переход на киноплёнку. Расцвет документальной фотографии. Агентство Магnum. Реклама и гламур. Алексей Бродович и ученики. Упадок фотожурналистики

Photobased art и фотография. Э. Хоппер, Э. Уайет. Г. Крюдсон.

Современная фотография, специфика цифровой фотографии, постдок и т.д.

Неопикториализм. А. Гурски, К. Белкина, О. Доу.

Новые формы представления современной фотографии (проект, зин, photobook и т.д.).

Общие представления о рынке фотографии. Музейные собрания, коллекции, галереи.

Тема 1.2. Феномен фотохудожника. Профессиональное и любительское. Специфика истории советской и российской фотографии

Фотография в Российской империи. Портретная фотография. Жанровая Фотография. А. Карелин и М. Дмитриев. Хроника К.Булла. Русский пикториализм. А. Трапани, М. Шерлинг, М. Наппельбаум

Советская фотография. Роль М. Наппельбаума и А. Родченко в истории советской фотографии. Статья Родченко «Предостережение» и полемика вокруг нее.

Журналистика, пропаганда и искусство. Журнал «СССР на стройке».

Массовое фотолюбительство.

Журналы «Фоторевю» и «Советское Фото». 70-е годы. Изобретение термина фотохудожник.

Давление производителя техники. Камера для фотографа или фотограф для камеры. Техника и материалы. Эффект Данинга-Крюгера в фотографии.

Проблема профессионального, любительского и искусства в отечественной фотографии.

Понятие цеха (профессионального сообщества) и его роль в истории искусств. Агентство АПН. 80-е годы. Литовская фотография. А.А. Слюсарев.

Союз фотохудожников.

Реклама и прикладная фотография.

Музейные коллекции, галереи, коллекционеры.

«Серые пятна» в истории фотографии

Тема 1.3 Лингвистическая проблема. Изображение. Философия и фотография. Фотографический процесс

Неоднозначность термина фотография: процесс получения изображения; полученное изображение, вне зависимости от того, зачем это изображение делалось и как будет использоваться; форма человеческой деятельности; способ проведения свободного времени.

Понятие размерности пространства. Отображение. Фотографический процесс и фотографическое изображение. Определение фотографического процесса.

Виды фотографии. Классификация. Различные формы использования фотографического процесса. Фотография – копия видимого мира. Фотография документ, фотография информация и иллюстрация.

Фотография фотографа, Искусство фотографов и фотография художника, (фотография как материал искусства)

Классификация видов фотографии. Граничные условия. Техническое задание. Функция фотографа и формы функционирования и интерпретации фотографического изображения

Философия и фотография. Теории фотографии. Монополия художника на изображение до изобретения Ньепса. Изображение всегда авторское, всегда субъективное.

Теории фотографии (ретроспективный обзор): Вальтер Беньямин, Ролан Барт, Сьюзен Зонтаг, Р. Арнхейм, А. Руйе, Ж. Бодрийяр

Фотография – документ или манипуляция, фиксация или интерпретация? Теории и практика. Фотография и кинематограф. Субъективное в документальном кино. Дзига Вертов, М. Ромм. Итальянский неореализм.

Содержание модуля 2. «Фотографический процесс и фотографическое изображение»

Тема 2.1. Фотографическое изображение - средство визуальной коммуникации

Ограниченность в пространстве и времени. Неизменность фотографического изображения. Фактор фиксации интервала времени. Отсутствие цвета и его искажение. Формат изображения. Контраст изображения. Фактура изобразительной поверхности. Перспектива и ГРИП. Специфика крупноформатной фотографии.

Тема 2.2. Искусство деталей

Ансел Адамс и физический смысл зонной системы. Вальтер Беньямин и случайность. Значимость детали и возможность ее рассмотреть. Неорганизованность видимой реальности. Протяженность восприятия изображения во времени. Неоднозначность зрительного восприятия и интерпретация изображения. Случайность и закономерность в фотографическом процессе.

Тема 2.3. Манипуляция реальностью. Искусство обмана

Изменение роли зрителя в процессе визуальной коммуникации. **Документ или искусство.** Концепция фотографии-документа и ее противоречивость, авторская позиция и объективность. Структура СМИ, редакционный процесс, журналист.

Тема 2.4. Цифра и пленка

Неадекватность терминологии. «Цифровая фотография», «аналоговая фотография», последствия этой неадекватности. Специфика цифровой фотографии

Содержание модуля 3. «Фотография, визуальное восприятие и изобразительное искусство»

Тема 3.1. Визуальное восприятие в 4-х мерном и 2-х мерном пространстве

Искусство. Художник. Фотограф. Современное искусство. Проблема определения искусства. В чем задача художника? Леонардо, А.Тарковский, И.Эренбург, Г. Торо.

Форма и содержание. Сюжет, фабула. Законченность произведения.

Особенность фотографии. Субъективное и объективное. Редакция. Проблема законченности в фотографии. Станковая фотография.

Изложение сюжета. Форма и содержание. Художественный образ. Художественная форма. Время и драматургия. Метафора. Интонация. Композиция. Ритм, контрапункт. Технические средства. Заказчик и свобода художника. Автор и деньги.

Исторический обзор. Наппельбаум о заказчике портрета. Причины создания агентства Магнум и особенность его функционирования. Отличие от информационных фотоагентств.

Тема 3.2. Взаимосвязь визуального и вербального в фотографии и фотографическом процессе

Сюжет. Формулирование замысла и его разработка. «Слюни дьявола» Хулио Кортасара и Blow-up Микеланджело Антониони.

Экранизация литературного произведения в кино. Авторское прочтение и оригинал. «Железный» и «Эмоциональный» сценарий.

Восприятие текста в картинной плоскости. Представление замысла заказчику в изобразительном искусстве и кино, театре, фотографии. Сценарная заявка, эскиз, экспликация, референс, постановочный проект. Съёмочная площадка и постановка задач съёмочной группе.

Тема 3.3. Технология фотографического процесса. Техника и творчество

Живописец и окружающая действительность. Взаимодействие.

Структура кадрового пространства и картинная плоскость. Пространство кадра и картинная плоскость.

Почему по отношению к фотографии логичнее говорить о драматургии а не композиции? Путешествие в картинку: 3-х слойность фотографического изображения. Закон всемирного тяготения. Условность живописного и графического изображения, достоверность фотографического. Граница картинной плоскости, рамка кадра. Ориентация в пространстве кадра, правило третей. Функция заднего плана. Структурный анализ изображения. Распределение акцентов. Ритмический повтор (линейный, тональный, смысловой). Структурный анализ изображения.

Технология фотографического процесса. Драматургия и режиссура. Фотография, литература и кино.

Композиция в пространстве и на плоскости.

Различия в использовании света в качестве технического и выразительного средства формирования изображения

Два основных источника света при работе с искусственным светом. Развернутые формы представления фотографии.

Выставка, книга, мультимедиа, проект (современная фотография)

Архитектурное решение выставочного пространства, драматургия развернутой формы. Выставочное оформление работ, нормы и требования.

Экспликация выставочного проекта. Эффект Кулешова. Основы киномонтажа.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде защиты авторского фотопроекта, разработанного обучающимся.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Бельская С.А. Цвет в техногенных искусствах: фотография, кино, телевидение. Учебное пособие. МГУКИ. 2003. – 78 с.
2. Бельская С.А., Мерзликина А.Ю. Развитие фотографического образования в России в контексте интеграции в европейскую систему // Вестник МГУКИ, №3, 2007 г.
3. Гук А.А., Бельская С.А. Высшее фотографическое образование в России: быть или не быть // Культура и образование, №2, 2018 г.

Дополнительная литература

1. Клеменс Я. Фотография после фотографии//Studia Culturae. 2016. № 28. С. 188-194.
2. Ильинский И. Из истории изобретения фотографии (к 170-летию со дня изобретения фотографии). МедиаАльманах. 2010. № 3 (38). С. 33-39.
3. Плиссон Х. Digital photography and traceology: from 2D to 3D// Следы в истории: к 75-летию В.Е. Щелинского. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; Под ред. О.В. Лозовской, В.М. Лозовского, Е.Ю. Гири. Санкт-Петербург, 2015. С. 216-231.
4. Султанова Д.Н., Бесчастнов Н.П. История монтажа и его применение в фотографии // Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодежи Сборник материалов второй всероссийской конференции молодых исследователей. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет дизайна и технологии". 2014. С. 319-322.
5. Иванова А.М. Фотография – матрица сознания // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2 (4). С. 300-301.
6. Добронравов К.О., Красноярова Н.Г. Фотография в социальных сетях: эстетизация реальности // Молодежный научный форум: общественные и экономические науки. 2016. № 1 (30). С. 48-51.
7. Лермонтова Е.Н. Фотография в музейной экспозиции // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 2 (27). С. 99-102.

Электронно-библиотечные системы

1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн - доступа к лицензионным материалам / ООО «Некс Медиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/> .
4. Портал нормативных документов. - <http://www.opengost.ru/> Open Gost.ru
5. Русский Гуманитарный Интернет-Университет – Библиотека учебной и научной литературы -<http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx> -
6. Справочно-библиографическая система — <http://search.ebscohost.com/>.
7. Национальная электронная библиотека - <http://www.elibrary.ru/>
8. Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - <http://www.humanities.edu.ru/>.
9. Служба тематических толковых словарей (право, экономика, управление)<http://www.grossary.ru/>, <http://www.school.edu.ru>.
10. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) — Москва 58<http://www.inion.ru/>
11. Серия тематических сборников «Культурные стратегии. Экспертный клуб» - <http://www.cpolicy.ru>.
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — Режим доступа: <http://elibrary.ru/>
13. Информационно-библиотечный центр МГИК - Режим доступа: <http://lib.mgik.org/ob-ibts/education-bg2018.png>
14. Электронная база данных Scopus.
15. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>