

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
(ГБПОУ- «1-й МОК»)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по
социализации, воспитанию
и безопасности обучающихся

Е.А. Подлесный
«07» февраля 2024 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ «1-МОК»
Ю.Д. Мироненко

«07» февраля 2024 года



**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа**

«Мастерская фототворчества»
(направленность-техническая)

Срок реализации: 5 месяцев
Возраст обучающихся: 15-18 лет
Составитель: Германов Н.О.

Москва
2024

Содержание:

1. Пояснительная записка	стр.3
2. Учебно-тематический план.....	стр.7
3. Содержание программы	стр.10
4. Техническое оснащение	стр.13
5. Список литературы.....	стр.14

Когда люди спрашивают меня, какое оборудование я использую в своей работе, я им говорю – глаза!

Пояснительная записка

Программа написана в соответствии с документом: «Приложение к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «Примерные требования к программе дополнительного образования детей», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 года № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году».

Программа разработана на основе образовательных концепции и программ дополнительного образования: Мурзакова О. Г. Что нужно знать педагогу об авторской программе; В.А. Константинов «Фотомастерство» и В.П. Соловьев «Художественная фотография».

Направленность программы

техническая и художественная, программа является ознакомительной.

Актуальность программы

Фотография – это уникальный инструмент воспитания взгляда человека.

Самое массовое и самое демократичное изобразительное средство.

У фотографии есть свой язык, понятный человеку в любой точке мира.

Выстраивая кадр, мастер создаёт произведение, которое может быть прочитано зрителем, как литературное произведение или воспринято, как

музыкальная фраза, пробуждая в сердце чувство восторга, умиления, страха, любви.

Фотография – это искусство наблюдения, поиск интересного в неприметном, возможность навсегда сохранить внутри кадра мгновение истории или всплески чувств.

Реализация программы позволит приобщить детей и подростков к художественной фотографии во всех её аспектах, привить обучающимся художественный вкус.

Программа позволяет выстроить индивидуальную траекторию дальнейшего личностного, творческого, культурного и профессионального саморазвития обучающихся. Формирует специальные знания и практические навыки для дальнейшего обучения в профильных средних профессиональных и высших учебных заведениях.

Новизна программы

Для создания художественной фотографии необходимы знания и умения. Фотографии, как и любому другому виду искусства, нужно учиться. Данная программа расскажет обучающимся не только, как пользоваться фотоаппаратом и получить технически грамотный снимок, но и позволит по-новому, взглядом художника, оценить окружающую действительность, раскрыть свои творческие возможности и увидеть мир вокруг!

Обучающиеся пройдут весь учебный курс последовательно и детально, подкрепляя его практикой. В результате обучения обучающиеся получат стройную систему знаний, имеющих широкий характер и глубокие знания по всему спектру фотографических процессов, что необходимо каждому фотографу без исключения.

В результате практических занятий, обучающиеся приобретут разносторонний опыт создания фотоснимков как в студийных условиях, так и в условиях разнообразной социальной среды.

Отличительные особенности программы

Данная образовательная программа отличается от уже существующих дополнительных образовательных программ тем, что она объединяет техническую и художественную направленности.

Представленный курс являет собой некую систему воспитания визуального восприятия через фотографию и состоит из комплекса упражнений с теоретической и иллюстративной базой.

Обучение построено по принципу коллективной проектной деятельности, когда фотосессия превращается в интересную работу, лекция – в коллективный разговор, стимулируя творческую активность, самообразование, воспитывая индивидуальный и бригадный подход к решению поставленной задачи.

Разновозрастные группы способствуют рождению нестандартных творческих находок.

Ведение индивидуальных скетчбуков создают прекрасные условия для самовыражения.

Формирование фотовыставок обозначает радость завершенной творческой работы.

Педагогическая целесообразность программы

Курс учит вглядываться в тонкости окружающего мира, глубину человеческой души, говорить со зрителем языком изображения, воспитывать художественный вкус, вырабатывать индивидуальный почерк. Посредством фотографии раскрываются прикладные стороны многих наук – истории, искусства, географии, химии, физики, дизайна, кино, музыки.

Цель программы

1. Заложить основу визуальной культуры.
2. Создать условия для реализации творческого потенциала каждого слушателя.

Задачи программы

Обучающие:

1. Создать условия для «насмотренности» визуальных произведений.
2. Вести скетчбук со своими художественными работами, измышлениями, описанием творческих проектов.
3. Научить обращаться с цифровой фотокамерой в условиях фотостудии и пленэра.
4. Научить работать со студийным световым оборудованием, бумажными и тканевыми фонами, фотоаксессуарами.
5. Научиться индивидуально работать в различных фотожанрах.
6. Научиться создавать коллективные фотопроекты и реализовывать их на практике.

7. Научится подготавливать свои фотоработы к выставке, уметь организовывать выставочное пространство.

Развивающие:

1. Развивать фотографическое видение, художественный вкус, пространственное мышление.
2. Знать историю фотографии в рамках заявленного курса.
3. Знать корифеев отечественной и зарубежной фотографии, узнавать их главные работы.
4. Знать историю искусств в рамках заявленного курса, основных художников и наиболее значимых их произведений.

Воспитательные:

1. Создавать условия для максимального раскрытия творческого потенциала в области визуальных видов искусств.
2. Развивать желание познавать окружающий мир, фиксируя его значимые события и места пребывания.
3. Развивать желание к самообразованию.
4. Развивать понятие коллективной проектной деятельности, как самой эффективной обучающей методики.

Срок реализации программы – 5 месяцев, общий объем реализации программы – 64 часа.

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы, 15-18 лет.

Форма занятий - индивидуально - групповая форма обучения. Занятия проходят в форме лекций, сообщений, мастер-классов, индивидуальных и групповых фотосъемок, посещений фотовыставок и художественных музеев, практических занятий в аудитории и на пленэре.

Режим проведения занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом по 15 минут. Для соблюдения непрерывности технологического процесса занятия могут проходить без перерыва с соответствующим сокращением общего учебного времени.

Ожидаемые результаты

По окончании обучения дети должны знать:

- Методику просмотра визуальных произведений;
- Основы истории фотографии;
- Основы истории искусств;
- Главные интернет-порталы по визуальным произведениям;
- Возможности цифрового фотоаппарата и светового оборудования студии;
- Основы проведения фотосъемки в главных фотографических жанрах;
- Основы работы в простейшем графическом редакторе.

По окончании курса дети должны уметь:

- Просматривать и оценивать визуальные произведения;
- Работать с цифровым фотоаппаратом в условиях студии и пленэра;
- Планировать и реализовывать фотопроекты;
- Самостоятельно развивать накопленный опыт и знания;
- Выработать свой стиль визуального изображения;
- Передавать выработанные умения и знания своим сверстникам.

Проверка ожидаемых результатов проводится после каждого занятия в виде просмотра полученных в ходе занятий фотографий и оценка их качества.

Формы проведения итогов

Создание индивидуального портфолио, участие в фотофестивалях и конкурсах, формирование фотовыставки в стенах учебного заведения.

Учебно-тематический план

№ п \ п	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия		Вс ег о
		семинары	практические	
1	История фотографии - Предыстория и рождение фотографии	10	-	10

	- Этапы совершенствования фототехники и оптики. - Детство фотографии — дагерротип и калотип - Фотография и искусство - Модернизм и символизм в фотографии - Сюрреализм в фотографии - Арт-фотография 1940-1990 годов - Фэшн-фотография 1920-1990-х гг. - Развитие репортажной фотографии в 1920-1990 годы - Поп-арт в фотографии - Минимализм в фотографии - Концептуализм в фотографии - Ирония и эпатаж в фотографии - Перформанс в фотографии - Фотография как медиум			
2	Фотографическая техника - Строение цифрового фотоаппарата - Оснащение фотографической студии - Методы оформления фоторабот и их экспозиция	2	4	6
5	Основные жанры фотографии - Портрет - Предметная съёмка - Пейзаж - Репортаж - Жанровая (бытовая) фотография - Стрит фотография - Интерьер и экстерьер - Макросъемка	8	8	16
6	Фотокомпозиция - Значение композиции в фотографическом изображении.	8	8	16

	- Понятие золотого сечения. - Понятие перспективы - Построение кадра. - Крупность плана. - Точка, линия, пятно в фотографии. - Ритм - Форма - Орнамент - Монохромное и цветное изображение. - Световое и тональное решение фотоснимка. - Изобразительные средства фотографии.			
7	Методы фотографирования - Естественные и искусственные источники света. - Схемы освещения в студии и на пленэре. - Фотосъёмка одиночных фотографий и формирование фотографических серий. - Виды презентаций фотографических изображений	8	-	8
8	Электронная обработка изобразительных оригиналов - Интерфейс Adobe Photoshop. - Выбор методов обработки. - Итоговое занятие - Монтаж фотовыставки	4	4	8
	всего	40	24	64

Содержание программы

1. Введение в программу

Ознакомление с планами на учебный год. Инструктаж по технике безопасности при работе с различными фотосистемами и при изготовлении фотографий. Ознакомление с правилами поведения в студии, лаборатории, обращения с электроприборами и химическими веществами. Основы безопасности и правила поведения на территории студии.

2. История мировой живописи

Живопись в XI-XII веках. (Живопись Западной Европы. Живопись Византийского мира). Живопись XIII-XIV веков. (Живопись Италии. Французская живопись. Английская живопись. Чешская живопись. Византийская живопись. Древнерусская живопись). Живопись XV века. (Живопись Италии. Раннее Возрождение. Нидерландская живопись. Французская живопись. Древнерусская живопись. Немецкая живопись. Испанская живопись. Португальская живопись). Живопись XVI века. (Живопись Италии. Высокое Возрождение. Великие Венецианцы. Позднее Возрождение и маньеризм. Живопись Северного Возрождения. Нидерланды. Живопись Северного Возрождения. Германия. Живопись Северного Возрождения. Франция. Древнерусская живопись XVI века. Испанская живопись). Живопись XVII века. (Итальянская живопись. Фламандская живопись. Голландская живопись. Испанская живопись. Французская живопись. Немецкая живопись. Древнерусская живопись Польская живопись). Живопись XVIII века. (Русская живопись. Итальянская живопись. Испанская живопись. Французская живопись. Английская живопись. Американская живопись. Немецкая и австрийская живопись. Швейцарская живопись). Живопись XIX века. Немецкая живопись. Испанская живопись. Бельгийская живопись. Английская живопись. Американская живопись. Французская живопись. Импрессионизм. Российская живопись. Норвежская живопись. Венгерская живопись). Живопись XX века. (Французская живопись: Кубизм, пуризм, наивное искусство, парижская школа, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Сюрреализм. Бельгийская живопись. Итальянская живопись: Футуризм, метафизическая живопись, неоклассика. Испанская живопись. Голландская живопись. Немецкая живопись: Экспрессионизм,

Василий Кандинский, Пауль Клее. Австрийская живопись. Американская живопись: Абстрактный экспрессионизм, поп-арт, гиперреализм. Живопись XX века в России.

3. История искусства фотографии.

Фотография в культуре XIX-начале XX веков. Ранняя пора развития фотографии. Годы даггеротипии. Успехи документальных фотосъёмок. Первые споры о месте среди искусств. Фотография в традициях живописи. Выдающиеся портретисты. Композиции. Монтажи. Мастера жанровой светописы. Фотоискусство на пути к самостоятельности. Волшебство остановленного мгновения. Сопричастность правде жизни. Фотография рядом с искусствами: конфликт и сотрудничество. Новое сближение с живописью и графикой. «Золотой век» светописы настроения. Идейные направленности фотографии. Фотография в ряду современных искусств. Новаторство в искусстве фотографии. Образное документирование истории. Поэтика нового видения. Традиции и новаторство конца 30-х годов XX века. Реалистическое фотоискусство. Гуманистическая фотожурналистика. Событийный репортаж. Пределы метафоричности. Современное фотоискусство. Образ и эпатаж.

4. Композиция в фотографии

Важность композиции. Восприятие. Характеристики восприятия. Этапы восприятия. Структурное построение кадра. Показатели глубины пространства и их взаимодействие с объективом. Видоискатель как инструмент построения кадра. Формат и восприятие сюжета. Фон и фигура. Форма. Соотношение света и тени. Линия. Структура. Равновесие. Масштаб. Выделение главного элемента. Гармония и контраст. Монохромное изображение. Природа цвета. Цвет и композиция. Цветовосприятие. Композиции с фигурами. Образность в фотографии. Поэтика фрагмента. Взаимодействие формы и содержания.

5. Фотографическая оптика

Зрение и другие светорегистрирующие процессы. Свет и оптические линзы. Оптические системы. Взаимодействие линз. Аберрации (погрешность изображения) и недостатки линз. Исправление аберраций. Применение оптики в фотографии. Угол поля изображения. Угол поля зрения.

Светорассеяние. Светопропускание. Безоптические фотографические системы. Практическое применение оптики.

6. Фотографические системы

Аналоговые фотографические системы. Цифровые фотографические системы.

7. Творческие методы фотографии

Освещение в творческой фотографии. Управление освещением. Осветительные системы. Форма, текстура, очертание и моделирование при дневном свете. Искусственное освещение. Виды освещения и его организация. Способы управления освещением. Специальные приёмы освещения. Усложнённая техника освещения. Технические помехи и возможные ошибки.

8. Рекламная фотография

Имиджевая фотография. Предметная фотография. Каталогная фотография. Интерьерная фотография. Деловой портрет. Политический портрет.

Техническое оснащение

Для реализации программы необходимо иметь:

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение, наличие вентиляции и плотных штор.
2. Цифровые фотоаппараты
3. Световое студийное оборудование
4. Столики для предметной фотосъёмки
5. Набор реквизита для портретной и предметной фотосъёмки
6. Различные гипсовые реквизиты
7. Компьютеры с программами редактирования изображений
8. Устройства вывода (цветные принтеры)
9. Бумага для печати фоторабот
10. Сканеры (плёночный и планшетный)
11. Видеопроектор
12. Интерактивная доска
13. Столы, стулья, шкафы, подиум
14. Рамки для выставочных работ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонов А., Пожарская С. Фотобукварь. - М., 1993.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974.
3. Барг П. Цифровая фотография. - М.: Гранд, 2005.
4. Басин Е. Семантическая философия искусства. - М., 1979.
5. Грегори Р. Разумный глаз. - М., 1972.
6. Даниэль С. Искусство видеть. - М., 1990.
7. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. - М., 1977.
8. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. - М., 1962.
9. Дыко Л., Иосиф Е. Фотография, ее техника и искусство. - М., 1960.
10. Лапин А. Фотография как ... - М., 2003.
11. Лапин А. Плоскость и пространство или жизнь квадратом. - М., 2005
12. Луински Х., Магнус М. Книга портрет по фотографии. - М.: Планета, 1991.
13. Лэнгфорд М. Библия фотографии. – М.: Эксмо, 2007.
14. Морозов С. Русская художественная фотография. - М.: Искусство, 1961.
15. Морозов С. Творческая фотография. – М., 1985.
16. Надеждин Н. Цифровая фотография. – СПб., 2003
17. Пожарская Светлана. Школа фотографа. – М., 2008.
18. Поллак П. Из истории фотографии. - М., 1982.
19. Пондопуло Г. Фотография и современность. - М., 1982.
20. Проблемы композиции. - М., 2000.
21. Раушенбах Б. Системы перспективы в изобразительном искусстве. - М., 1986.
22. Рышков Ю. Краткая история современного фотоаппарата. – М., 1993.
23. Сосна Н. Фотография и образ: Визуальное, непрозрачное, прозрачное. – М., 2011.
24. Справочник фотолюбителя. - М., 1977.
25. Сыров А. Первые русские фотоаппараты. - М., 1951.
26. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. - М.: Мир, 1989.
27. Фотография. Энциклопедический справочник. - Минск, 1992 .
28. Фрост Ли. Цифровая фотография. - М.: Арт-Родник. 2006.
29. Фризо М. Новая история фотографии. - М., 2008.
30. Фриман Джон. Чёрно-белая фотография. Мастер класс. - М.: Астрель, 2010.
31. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография техника и искусство. - М.: Мир, 1986.

- 32.Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования.
– М., 2010.
- 33.Ярбус А. Роль движения глаза в процессе зрения. - М., 1965