

УДК 7.038.53:77

**ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ.
МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ**

Н. В. Абросимова

*Кандидат политических наук,
преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный
университет, г. Санкт-Петербург, Россия*

PHOTOGRAPHIC ART. MATERIALS OF EDUCATIONAL PROGRAM

N. V. Abrosimova

*Candidate of Political Science,
Saint-Petersburg State University,
Saint-Petersburg, Russia*

Summary. The author has developed a program for teaching youth the art of photography. Great value in the program is the study of the major categories of the theory of composition, which, in the opinion of the author will allow students to develop compositional thinking.

Keywords: photography; creative development; compositional thinking; youth; interdisciplinary approach.

Программа может быть использована при обучении искусству фотографии учащихся старших классов, студентов ссузов, вузов, а также взрослых, желающих повторить/изучить основы теории и практики фотоискусства. Курс рассчитан на 72 академических часа, из них: теоретические занятия – 19 ак. ч., практические занятия – 53 ак. ч.

Актуальность. Фотография занимает большое место в обыденной, учебной и профессиональной жизни современного человека и особенно молодёжи. Это связано с тем, что современная культура по большей части – культура визуальная, а также с тем, что знание фотографии встало, по меткому выражению венгерского художника Ласло Мохой-Надя, на уровень знания письменности: «В будущем не только человек, не умеющий читать и писать, но и тот, кто не умеет фотографировать, будет считаться безграмотным» [25, с. 45].

В связи с этим, изучение основ теории композиции, применяемых в живописи, графике, архитектуре, фотографии является важным для молодёжи, независимо от будущей или уже выбранной профессии, поскольку это раз-

вивает визуальную культуру, способствует развитию кругозора и личности в целом. Кроме того, в случае выбора профессии художника, дизайнера, архитектора или журналиста развитое композиционное мышление позволит успешно обучаться профессии и работать по специальности, создавая высокохудожественные произведения.

Цель: развитие композиционного мышления обучающихся посредством освоения ими основных теоретических понятий искусства фотографии, а также умений и навыков фотографической деятельности.

Задачи:

- 1) эстетическое воспитание на примере работ признанных мастеров искусства фотографии;
- 2) развитие композиционного мышления;
- 3) развитие личностных качеств: коммуникативных способностей, толерантности, самостоятельности, способствование развитию Я-концепции (нравственных качеств личности, уверенности в себе, самокритичности, самооценки);
- 4) обучение практическим умениям и навыкам работы с фотоаппаратом:

- знакомство с корпусом фотоаппарата как техническим средством фотографии;
- знакомство с объективом как техническим средством фотографии;
- 5) обучение основам теории искусства фотографии:
  - знакомство с основными вехами истории фотографии с целью расширения кругозора;
  - изучение видов фотографии;
  - изучение жанров фотографии;
  - изучение художественных средств композиции и типов композиционного построения.

Тематический план

- 1. Введение.** 1 ак. ч.
  - 1.1. *Понятие и виды искусства.*
- 2. Фотография как вид пластических искусств.** 3 ак. ч.
  - 2.1. *Этимология понятия фотографии.*
  - 2.2. *История фотографии.* Камера-обскура. Изобретатели фотографии: Ньепс, Дагерр, Талбот: изобретение позитивного процесса. Изобретение плёнки. Появление массовой фотографии: Кодак. Советская фотография. Появление цифровой фотографии. Фотография в социальных сетях.
- 3. Виды и жанры фотографии.** 20 ак. ч.
  - 3.1. *Классификация видов фотографии.* Фотография как деятельность. Фотография как социальная практика. Фотография как изображение. Фотография как иллюстрация журналистского и PR-текста. Фотография как средство коммуникации. Цифровая фотография. Мобилография. Альтернативная фотография. Аналоговая фотография. Научная фотография. Фотография как документ.
  - 3.2. *Художественная фотография и её жанры.* Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Репортаж. Жанровая фотография. Уличная фотография. Фотография в путешествии.
- 4. Технические средства фотографии.** 4 ак. ч.
  - 4.1. *Фотоаппарат и его строение.* Корпус фотокамеры. Объектив. Выдержка. Диафрагма. ГРИП.
- 5. Выразительные средства композиции в фотографии.** 24 ак. ч.

- 5.1. *Композиция в искусстве.*
- 5.2. *Выразительные средства композиции в фотоискусстве.* Перспектива. Линейная перспектива. Воздушная перспектива. Тональная перспектива. Правило «золотого сечения». Ритм. Цвет. Свет. Формат кадра. Крупность плана. Форма. Высота точки съёмки (привычная, верхняя, нижняя; ракурс).
- 6. Типы композиционных построений.** 20 ак. ч.
  - 6.1. *Фронтальная композиция.*
  - 6.2. *Центральная композиция.*
  - 6.3. *Диагональная композиция.*
  - 6.4. *Симметричная композиция.*
  - 6.5. *Неуравновешенная композиция.*

Методические рекомендации

- 1. Формы работы обучающихся:**
  - индивидуальная (практические задания по темам «Жанры», «Композиционные элементы», «Композиционное построение» выполняются обучающимися индивидуально в сопровождении преподавателя);
  - групповая (в качестве самостоятельной работы обучающиеся выполняют творческий проект «Архитектурные стили С.-Петербурга» в группах);
  - фронтальная (обучающиеся знакомятся с теоретическим материалом);
  - парная (обучающиеся участвуют в игре «Художественный портрет»).
- 2. Методы:** беседы (на каждом теоретическом занятии происходит повторение предыдущей темы методом беседы), коллективное обсуждение (каждое выполнение практических заданий сопровождается в конце занятия коллективным обсуждением проделанной работы).
- 3. Рекомендации по использованию технических средств фотографии** и др. Для всестороннего изучения возможностей использования фотографии как средства развития композиционного мышления обучающихся предлагается использовать средства аналоговой и цифровой фотографии по мере укомплектованности кружка/студии теми или иными техническими средствами.
- 4. Рекомендации по самостоятельной работе:** для закрепления теоретического материала и для расширения кругозора обучающимся рекомендуется:

– самостоятельное посещение семинаров, мастер-классов, выставок художественной фотографии с проведением предварительной поисковой деятельности информации об этих мероприятиях;

– наблюдение за окружающей действительностью с целью поиска сюжетов для художественно-творческой деятельности в форме работы над структурой композиции;

– написание отчётов в форме выполненных индивидуально, попарно и в группе презентаций о посещении мероприятий;

– выполнение художественно-творческого проекта «Архитектурные стили С.-Петербурга» в группах по карте, предложенной преподавателем.

5. Формы контроля:

– проведение выставок работ обучающихся после изучения каждого блока в качестве текущего контроля, по итогам полугодия в качестве промежуточного контроля и в конце учебного года в качестве итогового контроля;

– приглашение родителей (в случае работы с детьми) на открытые практические занятия, выставки по итогам полугодия и годовые отчётные выставки.

По итогам обучения обучающиеся должны:

1) **знать** основные вехи истории фотографии, технические средства фотографии, терминологию по темам: «История фотографии», «Жанры художественной фотографии», «Изобразительные и выразительные средства композиции», «Типы композиционного построения», «Технические средства фотографии»;

2) **уметь** видеть структуру композиции в художественных работах мастеров живописи и фотографии, создавать художественно-творческие композиции; уметь работать с различными техническими средствами фотографии; применять на практике полученные знания и умения самостоятельно в жизни.

6. Зрительный ряд. Использование зрительного ряда должно соответствовать темам: «История фотографии», «Жанры художественной фотографии», «Выразительные средства композиции», «Типы композиционного построения», «Технические средства фотографии».

7. Критерии оценки итоговой работы обучающихся.

По итогам прохождения курса «Искусство фотографии» обучающиеся должны создать композицию в соответствии с выбранным вариантом задания в проекте «Архитектурные стили С.-Петербурга в объективе фотоаппарата».

Критерий: умение передать глубину на изобразительной плоскости.

Оборудование

1. Компьютеры (для преподавателя и по количеству обучающихся в группе).

2. Сканеры (по количеству обучающихся в группе).

3. Мультимедийный экран.

4. Камера-обскура.

5. Фотоаппараты: аналоговые (по количеству обучающихся в группе); фотоаппараты цифровые незеркальные (по количеству обучающихся в группе); фотоаппараты цифровые зеркальные (неполнокадровые и полнокадровые) (по количеству обучающихся в группе).

6. Дидактические карточки: примеры распечатанных фотографий, сканограмм, фотограмм, электронные презентации к теоретическим и практическим занятиям, репродукции работ художников, наглядные печатные материалы по теме «Выразительные средства композиции в фотографии» и др.

Комплекс заданий к практическим занятиям

I. Задания к темам: «Жанры фотографии», «Технические средства фотографии», «Выразительные средства композиции», «Типы композиционного построения», «Виды фотографии»

Обучающимся предлагается создать фотоизображения в каждом из перечисленных жанров: пейзаж, натюрморт, репортаж, портрет, жанровое фотоизображение, уличная фотография, используя исходные данные:

1) выразительные средства композиции: ритм (пятен, линий и пр.), перспектива (линейная, тональная, воздушная), правило «золотого сечения», цвет, свет, формат кадра, скрытая структура кадра, крупность плана, форма, высота точки съёмки (привычная, верхняя, нижняя; ракурс);

2) типы композиционного построения: диагональная, фронтальная, симметричная, ассиметричная, уравновешенная, неуравновешенная композиция;

3) вид создаваемой фотографии:

а) по способу получения художественного образа: документальная (фиксирование снимаемого объекта с использованием принципов композиционного построения); художественная (работа над художественным образом);

б) по типу фотокамеры: цифровая фотография, плёночная, мобильная фотография, планшетная, сканограмма, фотограмма.

II. Задания по теме «Композиционное построение» в рамках проекта «Архитектурные стили Петербурга в объективе фотоаппарата»

Продвинутый уровень [3]

Задания 1-го этапа

Вид деятельности обучающихся: проект.

Цели:

– обучающая: закрепить знания, умения и навыки линейного рисунка тушью; закрепить знания, умения и навыки акварельной живописи; закрепить знания об архитектурных стилях Петербурга; закрепить знания изобразительных, выразительных средств композиции и технических средств фотоискусства, закрепить умения и навыки использования изобразительных и технических средств фотоискусства.

– развивающая: развить коммуникативные способности обучающихся.

Деятельность обучающихся: групповая.

Задачи для обучающихся:

I. Используя фотокамеру, создать художественный образ петербургской архитектуры в жанре «Архитектурная фотография», используя технические средства и средства композиции искусства фотографии.

1) Это, первое, задание выполняется обучающимися, обладающими умениями и знаниями в области графики и живописи.

Сделать линейный рисунок тушью основных элементов зданий, характеризующих архитектурные стили Санкт-Петербурга (с натуры, фронтально на формате А4); написать акварелью здания (с натуры, перспективно). Рисуются

и пишутся те здания и их элементы, которые планируется сфотографировать.

2) Второе задание: сфотографировать элементы зданий разных стилей крупным планом.

3) Сфотографировать здания разных стилей целиком [3].

Количество снимков – по одному снимку каждого здания во всех стилях и основные элементы зданий, характеризующие стили (один элемент – один снимок).

II. Повторить информацию, прочитав учебные пособия, статьи, монографии и прочие материалы, в которых содержится информация об архитектурных стилях Петербурга, прочитать о технических и изобразительных средствах искусства фотографии (устройство фотокамеры, параметры объектива, баланс белого, выдержка, светочувствительность, диафрагма, фокусировка, вспышка; картинная плоскость фотоизображения, композиционные средства, правило «золотого сечения», линейная и воздушная перспектива, свет и цвет, ритм, ракурс, «планы съёмки», «точки съёмки»), прочитать о жанре архитектурной фотографии.

III. Создать презентационные компьютерные файлы в программе Power Point Office Microsoft Windows.

Материал, который будет содержаться в презентации:

- текст: описание здания; адрес здания; архитектор; характеристика стиля, в котором создано здание; описание используемой фотокамеры;

- фотографии: изображение зданий целиком; элементы здания крупным планом, характеризующие определённый стиль.

IV. Представить отчёт об итогах проекта на аудиторном занятии: принести графику и живопись, а также презентации, выступив перед аудиторией (одного группниками и преподавателем).

Задания 2-го этапа

Технические средства: компактный цифровой фотоаппарат.

Фотографии приносятся обучающимися на занятие для отчёта в форме презентации Power Point.

Используются такие типы композиционного построения изображения:

центральная, диагональная, симметричная, асимметричная композиция.

1. Создать фотоизображение, позволяющее увидеть и проанализировать глубинно-пространственную композицию зданий, созданных в разных стилях.

2. Создать фотоизображение, позволяющее увидеть и проанализировать фронтальную композицию зданий, созданных в разных стилях.

3. Создать фотоизображение, позволяющее увидеть и проанализировать объемную композицию зданий, созданных в разных стилях.

Библиографический список

1. Абросимова Н. В. Проектная деятельность студентов как вид практического занятия // *Paradigmata poznání*. – 2014. – № 2. – С. 258–260.
2. Агафонов А. В., Пожарская С. В. *Фотобукварь*. – М.: Б. и., 1993. – 200 с.
3. Батаева Л. А. Критерии оценки развития композиционного мышления учащихся художественной школы в процессе освоения искусства силуэта // *Наука и школа*. – М.: Изд-во МПГУ, 2014. – № 1. – С. 129–132.
4. Блюмфельд В. П. К 150-летию со дня изобретения фотографии. – М.: Знание, 1988. – № 4. – 56 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Искусство).
5. Бойцова О. Ю. Любительское фото: визуальная культура повседневности. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. – 268 с.
6. Бэрнбаум Б. *Фотография. Искусство самовыражения* / пер. О. Сивченко, А. Серета. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с.
7. Васильева-Шляпина Г. Л. *Изобразительное искусство. История зарубежной, русской и советской живописи: учеб. пособие для вузов*. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 528 с.
8. Вершовский А. *Стрит-фотография: открытие плоскости*. Кн. 1. Язык, история и эволюция идей непостановочной художественной фотографии. – М.: ДаблВижн, 2012. – 204 с.
9. Власов В. *Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства*. – СПб.: Азбука – Классика, 2006.
10. Выготский Л. С. *Педология подростка*. – М., 1929. – 172 с.; М.–Л., 1931. – 504 с.
11. Гавришина О. В. *Империя света: фотография как визуальная практика эпохи «современности»*. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 192 с. – (Сер. Очерки визуальности).
12. Герчук Ю. Я. *Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие*. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РИП-холдинг, 2013. – 200 с.
13. Голубева О. *Основы композиции*. – Сварог и К, 2008. – 144 с.
14. Гончаренко С. А. *Принципы формирования композиционного мышления будущих учителей изобразительного искусства // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения*. – Белгород: Изд-во БелГУ; Центр развития научного сотрудничества, 2008. – № 1. – С. 147–151.
15. Гурьева М. М. *Повседневная фотография как объект научного исследования // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина*. – 2009. – № 3–2. – Т. 2. – С. 153–161.
16. Жолудев Н. *Композиция в фотографии*. – М.: Эксмо. – 270 с.
17. Жолудев Н. К. *Фотография от А до Я: все тонкости искусства фотографии. Иллюстрированный справочник*. – М.: Эксмо, 2010.
18. Жуков А. Н. *Неизвестный Леонардо: притчи, аллегории, фацеции*. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. – 157 с. – (Сер. Золотой фонд).
19. Каган М. С. *О месте фотографии в современной культуре // Советское фото*. – 1978. – № 4–5.
20. Копаева Г. В. *Понятный аппарат теории композиции как когнитивная основа формирования композиционного мышления // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения*. – Белгород: Изд-во БелГУ; Центр развития научного сотрудничества, 2011. – № 20. – С. 182–186.
21. Левашов В. *Лекции по истории фотографии*. – 2-е изд. – М.: ООО «Тримедиа Кон-тент», 2012. – 484 с.
22. Лишаев С. *Помнить фотографией*. – СПб.: Алетейя, 2013. – 140 с. – (Сер. Тела мысли).
23. Мохой-Надь Л. *Telehor*. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 112 с.
24. Немов Р. С. *Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений*. В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1995.
25. Свешников А. В. *Композиционное мышление в изобразительном искусстве: автореф. дис. ... д-ра искусств. наук: 17.00.09 – Теория и история искусства*. – СПб., 2004. – 52 с.
26. Пожарская С. *Школа фотографа*. – М.: ИндексМаркет, 2012. – 200 с.
27. Чёрная Е. А. *Развитие композиционного мышления студентов-архитекторов в процессе изучения дисциплины «Рисунок» (на примере задания «Архитектурная панорама»): дис. ... канд. пед. н.: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)*. – СПб., 2006. – 199 с.
28. Gustavson T. *500 cameras. 170 years of photographic innovation*. – N. Y.: Sterling Signature, 2011. – 472 p.

Bibliograficheskij spisok

1. Abrosimova N. V. *Proektnaja dejatel'nost' studentov kak vid prakticheskogo zanjatija // Paradigmata poznání*. – 2014. – № 2. – С. 258–260.

2. Agafonov A. V., Pozharskaja S. V. Fotobukvar. – M. : B. i., 1993. – 200 s.
3. Bataeva L. A. Kriterii ocenki razvitiya kompozicionnogo myshleniya uchashhihsja hudozhestvennoj shkoly v processe osvoenija iskusstva silujeta // Nauka i shkola. – M. : Izd-vo MPGU, 2014. – № 1. – S. 129–132.
4. Bljumfeld V. P. K 150-letiju so dnja izobretenija fotografii. – M. : Znanie, 1988. – № 4. – 56 s. – (Novoe v zhizni, nauke, tehnike. Ser. Iskusstvo).
5. Bojцова O. Ju. Ljubitel'skoe foto: vizualnaja kultura povsednevnosti. – SPb. : Izd-vo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2013. – 268 s.
6. Bjernbaum B. Fotografija. Iskusstvo samovyrazhenija / per. O. Sivchenko, A. Sereda. – SPb. : Piter, 2012. – 336 s.
7. Vasileva-Shljapina G. L. Izobrazitelnoe iskusstvo. Istorija zarubezhnoj, russkoj i sovetskoj zhivopisi : ucheb. posobie dlja vuzov. – M. : Akademicheskij proekt; Fond «Mir», 2007. – 528 s.
8. Vershovskij A. Strit-fotografija: otkrytie ploskosti. Kn. 1. Jazyk, istorija i jevoljucija idej nepostanovochnoj hudozhestvennoj fotografii. – M. : DablVizhn, 2012. – 204 s.
9. Vlasov V. Novyj jenciklopedicheskij slovar izobrazitel'nogo iskusstva. – SPb. : Azbuka – Klassika, 2006.
10. Vygotskij L. S. Pedologija podrostka. – M., 1929. – 172 s.; M.–L., 1931. – 504 s.
11. Gavrishina O. V. Imperija sveta: fotografija kak vizualnaja praktika jepohi «sovremennosti». – M. : Novoe literaturnoe obozrenie, 2011. – 192 s. – (Ser. Ocherki vizualnosti).
12. Gerchuk Ju. Ja. Osnovy hudozhestvennoj gramoty. Jazyk i smysl izobrazitel'nogo iskusstva : ucheb. posobie. – 2-e izd., ispr. i dop. – M. : RIP-holding, 2013. – 200 s.
13. Golubeva O. Osnovy kompozicii. – Svarog i K, 2008. – 144 s.
14. Goncharenko S. A. Principy formirovanija kompozicionnogo myshlenija budushhih uchitelej izobrazitel'nogo iskusstva // Psihologija i pedagogika: metodika i problemy praktičeskogo primenenija. – Belgorod: Izd-vo BelGU; Centr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2008. – № 1. – S. 147–151.
15. Gureva M. M. Povsednevnaia fotografija kak obekt nauchnogo issledovanija // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. – 2009. – № 3–2. – T. 2. – S. 153–161.
16. Zholudev N. Kompozicija v fotografii. – M. : Jeksmo. – 270 s.
17. Zholudev N. K. Fotografija ot A do Ja: vse tonkosti iskusstva fotografii. Illjustrirovannyj spravocnik. – M. : Jeksmo, 2010.
18. Zhukov A. N. Neizvestnyj Leonardo: pritchi, allegorii, facecii. – Rostov-n/D. : Feniks, 2007. – 157 s. – (Ser. Zolotoj fond).
19. Kagan M. S. O meste fotografii v sovremennoj kulture // Sovetskoe foto. – 1978. – № 4–5.
20. Kopaeva G. V. Ponjatijnyj apparat teorii kompozicii kak kognitivnaja osnova formirovanija kompozicionnogo myshlenija // Psihologija i pedagogika: metodika i problemy praktičeskogo primenenija. – Belgorod: Izd-vo BelGU; Centr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2011. – № 20. – S. 182–186.
21. Levashov V. Lekcii po istorii fotografii. – 2-e izd. – M. : OOO «Trimedia Kontent», 2012. – 484 s.
22. Lishaev S. Pomnit fotografiej. – SPb. : Aletejja, 2013. – 140 s. – (Ser. Tela mysli).
23. Mohoj-Nad L. Telehor. – M. : Ad Marginem Press, 2014. – 112 s.
24. Nemov R. S. Psihologija : ucheb. dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij. V 3 kn. – 2-e izd. – M. : Prosveshhenie; Vlados, 1995.
25. Sveshnikov A. V. Kompozicionnoe myshlenie v izobrazitel'nom iskusstve : avtoref. dis. ... d. iskusstv. nauk : 17.00.09 – Teorija i istorija iskusstva. – Sankt-Peterburg, 2004. – 52 s.
26. Pozharskaja S. Shkola fotografa. – M. : Indeks-Market, 2012. – 200 s.
27. Chjornaja E. A. Razvitie kompozicionnogo myshlenija studentov-arhitektorov v processe izuchenija discipliny «Risunok» (na primere zadanija «Arhitekturnaja panorama») : dis. ... k. ped. n. : 13.00.02 – Teorija i metodika obuchenija i vospitanija (po oblastjam i urovnjam obrazovanija). – SPb., 2006. – 199 s.
28. Gustavson T. 500 cameras. 170 years of photographic innovation. – N. Y. : Sterling Signature, 2011. – 472 p.

© Абросимова Н. В., 2015