

РГХПУ им. С.Г. Строганова
1 8 2 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной и
воспитательной работе

В.В. Слепухин

21.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Креативная фотография»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2

Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	36	1
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	32	0,9
Форма аттестации		
Зачет: 2семестр	4	0,1
Всего	72	2,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Козловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2023 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» является формирование у магистров историко-культурного кругозора и проектно-аналитических навыков анализа, планирования и использования оптических видов искусства в кураторской деятельности, понимание законов и структуры оптического и фотографического изображения с целью применения полученных знаний и навыков при создании разработке презентаций и кураторских проектов.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики фотоискусства, основных стилевых направлений в области фотоискусства;
- формирование навыков функционального, технологического и историко-культурного анализа фотоизображений;
- знакомство с принципами организации и экспонирования фотографических выставок;
- знакомство с принципами кураторской деятельности в сфере фотоискусства: комплектование выставок и собраний, организация и проведение конкурсов;
- освоение принципов подготовки издательских проектов в сфере фотоискусства с учетом жанров и видов публикаций, включая и электронные виды изданий и информационных материалов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью

популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;
- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;
- основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;
- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;
- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;
- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);
- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3. способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;
- навыками монтажного повествования;
- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;
- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-

проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Креативная фотография»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Фотография в системе современной коммуникации (Темы 1-3)	4	-	6		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Роль проекций и законов оптики в формировании	4	-	12		Опрос, практическая работа

	пространственно-средовых инсталляций (Темы 4-7)					
3	Раздел 3. Фотография в системе выставочной деятельности, экранных искусств и презентаций (Темы 8-10)	4	-	10	18	Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка фотопрезентации (с использованием экспериментальных оптических средств) для интеграции в кураторский проект (Темы 11-12)	4	-	8	18	Съемка авторского видеоклипа на основе фотоизображений
Итого:				36		Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1.	6	Фотография в системе современной коммуникации Тема 1. Фотография в системе печатных и информационных медиа. Тема 2. Фотография в системе социальных сетей. Авторская презентация Тема 3. Фотография как объект музейного коллекционирования и экспонирования	ПК-2 ПК-3
2	Раздел 2.	12	Роль проекций и законов оптики в формировании пространственно-средовых инсталляций Тема 4. От теневого театра – к анимации Тема 5. Типы и возможности использования проекционных изображений в городской среде Тема 6. Видеомэппинг как смысловое и композиционное соотношение пространственного объема и проекции	ПК-2 ПК-3

			Тема 7. Постановочная фотография	
3	Раздел 3.	10	Фотография в системе выставочной деятельности, экранных искусств и презентаций Тема 8. Фотография в решении выставочного и музейного пространства Тема 9. История создания фотовыставок: принципы и подходы к организации темы Тема 10. Проектный характер фотоискусства XXI века	ПК-2 ПК-3
4	Раздел 4.	8	Разработка фотопрезентации (с использованием экспериментальных оптических средств) для интеграции в кураторский проект Тема 11. Планирование и выбор оптического характера фотоизображения Тема 12. Выбор жанра и формата фотопрезентации.	ПК-2 ПК-3
	ИТОГО	36		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Разбор стилевых тенденций в фотоискусстве	8	Индивидуальное задание	ПК-3
Изучение возможностей имитации традиционных техник и технологий фотографии средствами цифрового моделирования	8	Индивидуальное задание	ПК-3
Создание фотопрезентации на заданную тему кураторского проекта	18	Индивидуальное задание	ПК-3
ИТОГО	36		
Контроль (экзамен)	2		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- «Автопортрет» - серия фотографий в различных стилях
- Разбор стилевых направлений в фотоискусстве
- Анализ сценарного построения фотосерий
- Анализ оптического пространства фотографий

- Типы освещения объектов в фотоискусстве
- Построение авторской фотосерии
- Создание фотопрезентации на заданную тему кураторского проекта

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Креативная фотография» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
-------------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---------------------------------	-----	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «Креативная фотография» в 4 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Креативная фотография»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Крылов А.П. Фотомонтаж. М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2010
2. Стигнеев. В., Липков А. Мир фотографии. М., Планета, 1989
3. Хеджкоу Джон. Новая книга по фотографии. М., 1994
4. Ли Фрост. Творческая фотография. М., Арт-Родник, 2003

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

5. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002
6. Лаврентьев Александр. Ракурсы Родченко. М.: Искусство, 1992
7. Пожарская Светлана. Фотомастер. М., «Пента», 2001

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

		работы МГХПА им. С.Г. Строганова
--	--	-------------------------------------