

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

**Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ**

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная
культура**

**Профиль подготовки: Руководство студией фототворчества
Квалификация: Бакалавр**

Форма обучения: Очная, Заочная

Для самостоятельной работы по дисциплине «КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ» обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические указания по освоению дисциплины КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

2. Фонд оценочных средств по дисциплине (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре фотомастерства, кабинет 311 3 учебного корпуса)

Предмет относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы на эти вопросы составляют творческий ЗАМЫСЕЛ произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» - идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть старый проверенный рецепт. При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения, которые первыми приходят в голову. Как правило, это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создания произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку, постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки или запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо нарисовать раскадровку, (схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов).

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией и с разных точек съемки.

Поскольку дисциплина тесно связана с техническими дисциплинами, такими как «Съемочная техника» и «Видеотехника», перед началом работы необходимо ознакомиться со специальной справочной литературой.

Внимание! Электрическое оборудование в съемочном павильоне и монтажной требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. На первом занятии по предмету КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ зав.лабораторией или преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, после чего студенты расписываются в ведомости.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, практического и индивидуального типов) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического и индивидуального типов) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ» в предлагаемой методике обучения выступает использование лекционных, а также активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, выездные съемки, просмотр и обсуждение фильмов и телепрограмм) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по съемочному мастерству, формируют словарный запас профессиональной деятельности, рассматриваются исторические этапы развития и становления национальных киношкол и телестудий. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **практические занятия** позволяют студентам самостоятельно выполнить съемочные работы, заданные преподавателем.

Методика преподавания дисциплины «КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателя. Она предполагает самостоятельное посещение студентами кинопросмотров, съемка авторских этюдов и фильмов, написание эссе и научных докладов по темам дисциплины. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни, приобретению навыков профессиональной видео съемки..

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ» обеспечивает:

- закрепление знаний и навыков, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического, индивидуального типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде;
- формирование практических навыков работы с различным съемочным и осветительным оборудованием.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСПЕКТА

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотации, резюме - предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезисы - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитаты - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.
6. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов над выполнением учебного плана дисциплины осуществляется в ходе практического занятия методом устного опроса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинарское занятие - форма самостоятельной работы студентов, позволяющая приобщить студентов к научному использованию источников и литературы. Семинар - это форма творческой работы, позволяющая к тому же и закрепить, и углубить имеющиеся знания. Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию.

К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной.

Работу следует организовать в такой последовательности:

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
- чтение и анализ каждого источника (документа).

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:

- а) кто автор документа?
- б) какое место эти авторы занимали в обществе?
- в) как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял?
- г) каковы причины различного отношения современников к событиям?
- д) следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте.

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в фундаментальных науках не следует пренебрегать авторитетами знаменитых авторов, но

следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Обозначить ключевые моменты и взаимосвязь между рефератом и презентацией можно по ряду причин. Правильная презентация помогает докладчику показать общую логику изложения и взаимосвязь разделов, а также соотношение отдельных тем. Слушателю будет проще следить за нитью выступления, если в начале презентации он увидит содержание и общую ее структуру, в течение презентации – переходы от раздела к разделу, а после каждого раздела – выводы. В конце презентации обязателен главный вывод.

Эмоционально воздействовать с помощью образов. Тон выступления задает общее оформление презентации. Фотографии дают возможность намного усилить воздействие аргументов и слов. Презентации незаменимы, если во время выступления нужно показать то, что очень сложно объяснить словами: карты, достопримечательности, выдающихся ученых, политиков, деятелей искусства, батальные сцены. Например, чтобы познакомить студентов с достопримечательностями своего города, эффективнее будет показать их на слайдах, чем просто рассказать о них. Самым эффективным будет рисунок каждой из них с небольшими подписями, а более объемный устный доклад будет лишь сопровождением иллюстраций.

Важно помнить, что презентация должна быть использована в качестве одного из инструментов для выступления, а не выступление будет проводиться для показа презентации.

Последовательность подготовки презентации:

1. Сформулировать цель презентации: вы хотите ли Вы свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка.
3. Структурировать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (видеоряд) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Вопросы

1. Двенадцатицветный цветовой круг.
2. Комплементарные цвета.
3. Цветовая гармония: триады и тетрады.
4. Оптические особенности восприятия белого и черного цвета.
5. Понятие симультанности и симультанного контраста.
6. Цветовой шар и шестичастная гармония.
7. Форма и цвет по И.Иттену.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Студентам предлагается выполнить ряд работ, на практике подтверждающих уровень освоения ими теоретического материала следующих видов:

1. Формирование композиционного центра за счёт самого маленького предмета в кадре, самого большого предмета в кадре и паузы, точки, грани плоскостей.
2. Определение контраста и его видов.
3. Определение нюанса и его видов.
4. Высокий и низкий ключ в фотографии.
5. Определение тождества.
6. Метр и ритм, орнамент, паттерн.
7. Особенности восприятия плоскости и глубины.
8. Определение перспективы, разбор видов перспективы.
9. Геометрическое и оптическое восприятие формы на плоскости: точка, линия, квадрат, круг, треугольник и амеба.
10. Современные поиски гармоничных цветовых сочетаний с помощью online платформы Adobe color CC.
11. Цветовое конструирование.
12. Семь типов цветовых контрастов: контраст по цвету, контраст тёплого и холодного, тональный контраст, контраст дополнительных цветов, симультанный контраст, контраст по насыщенности и контраст по площади цветовых пятен.
13. Компонировка. Композиция. Конструкция.
14. Обобщённое видение.
15. Фотографическая композиция и живая композиция.

Рекомендации: вспомнить все ранее полученные навыки фотосъемки, обратить особое внимание на выбор точки съемки, чтобы площадка будущего события была в кадре полностью. Так же рекомендуется заранее ознакомиться с похожими сюжетами в Интернете, чтобы создать представление об основных этапах события.

Технические рекомендации: До начала события проверить технические параметры съемки, в частности условия использования операторских приемов.

Критерии оценки индивидуальных проектов.

Работы студентов должны быть выполнены в оригинальной творческой манере, соответствовать требованиям технического качества и сути поставленной технической и творческой задачи.

Невыполнение одного из этих требований оценивается как невыполнение задания.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Экзамен по дисциплине является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

Зачет дает возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;
- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя, сформулированные в билете.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающихся к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету, экзамену рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем..

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам коммуникаций. Результаты зачета объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература

1. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: Учебник для студентов вузов / А.П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 495 с.
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи, Москва, "Искусство", 1977г., 143 стр.
3. Лапин А.И. Фотография как.../А.И. Лапин. – Изд.6-е, испр. – М.: Тримедиа, 2017г. – 308с.:илл.
4. Голубева О.Л. Основы композиции: Учебник/ Ольга Голубева. – 6-е изд. – М.: Издательство В.Шевчук, 2014. – 144с.
5. Иоханнес Иттен Искусство цвета/ Пер. с немецкого; 10-е издание; Предисловие Л.Монаховой. – М.: Изд. Д.Аронов, 2015г. – 96с.; ил.

б) дополнительная литература

1. Фотография. Всемирная история./ Под ред. Д.Хэкинг.-2-е изд.-М.:ООО «Магма», 2017г. – 576с., ил.3.Голдовская М. Творчество и техника. –М.: 1986.
2. Иоханнес Иттен Искусство формы/ Пер. с немецкого; 6-е издание; – М.: Изд. Д.Аронов, 2014г. – 136с.; ил
3. Пастуро М. Чёрный. История цвета/ Мишель Пастуро; пер.с фр. Н.Кулиш. 2-е изд. – М: Новое литературное обозрение, 2018. – 168с. (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»).
4. Пастуро М. Синий. История цвета/ Мишель Пастуро; пер.с фр. Н.Кулиш. 2-е изд. – М: Новое литературное обозрение, 2018. – 168с. (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»).
5. Пастуро М. Зелёный. История цвета/ Мишель Пастуро; пер.с фр. Н.Кулиш. 2-е изд. – М: Новое литературное обозрение, 2018. – 168с. (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»).
6. Панфилов Д. Школа кинолюбителя. –М.: 1979.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
8. <http://www.dofmaster.com/> - калькулятор глубины резкости
9. <http://photo-element.ru/> - крупнейшее собрание статей о фотографии
10. <http://www.pinhole.ru/> - альтернативные методы печати и пинхол
11. <https://russiainphoto.ru/> - история России в фотографиях
12. <https://www.europeana.eu/portal/en/collections/photography> - Европейская коллекция фотографий (2,2 млн изображений), сделанных в первые 100 лет изобретения фотографии
13. <https://monovisions.com/> - журнал о черно-белой фотографии
14. <https://oldcamera.ru/#> - старая фототехника, книги
15. <https://rosphoto.com/> - журнал Российское фото
16. <https://www.photographer.ru/> - сайт о современной фотографии
17. <https://www.monolens.ru/> - сайт про монокли
18. <https://cameralabs.org/> - крупный сайт о фотографии, кинематографии и художниках
18. <http://www.fotolandscape.com/> - про пейзажную фотографию

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик(<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;
 Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;
 Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.