Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.

_____

26.06.2023г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.О.37. Теория фотографии и видео-арта

Направление подготовки: 50.03.02 Изящные искусства
Направленность (профиль): Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых коммуникаций
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Курс	3
Семестр	31
Лекции (час)	28
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	28
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	52
Курсовая работа (час)	
Всего часов	108
Зачет (семестр)	31
Экзамен (семестр)	

Иркутск 2023

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.02 Изящные искусства.

Авторы О.Ю. Зверева, Т.Е. Жаркова, О.А. Кирьянова

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры философии и искусствознания

Заведующий кафедрой А.А. Атанов

Дата актуализации рабочей программы: 28.06.2024
Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2025

1. Цели изучения дисциплины

Целями и задачами освоения дисциплины «Теория фотографии и видео-арта» является формирование у обучающихся базовых знаний в области истории и практического применения фотографии и видео-арта в современных реалиях.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ОПК-3	Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	З. знает основные достижения отечественной и мировой культуры У. умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н. учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Обязательная часть.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед.,108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	28
Практические (сем, лаб.) занятия	28
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	52
Всего часов	108

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Введение в критические теории медиа и базовые понятия	31	2	2	4	0	
2	Роль технологии изображений в современной медиа-культуре	31	3	3	5	0	
3	Фотография: теории и практики	31	5	5	15	0	Доклад
4	От кино до видео-арта	31	2	2	12	0	
5	Искусство и медиа-искусство как способ исследования	31	2	2	5	0	Индивидуальный медиа-проект
6	Цифровая культура 1: Интерфейс	31	2	2	2	0	
7	Цифровая культура 2: Интернет-платформы: социальные сети, стриминг-платформы, онлайн-репозитории	31	3	3	2	0	
8	Цифровая культура и новые медиа	31	3	3	4	0	
9	Анализ гуманитарных оснований фотографии и видео-арта	31	6	6	3	0	
	ИТОГО		28	28	52		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Введение в критические теории медиа	Вводная лекция, позиционирующая изучаемые критические подходы среди современных парадигм медиа-исследований. Что такое критическое исследование? Как интегрировать теорию и практику? Что составляет инструментарий медиа-исследования? Знакомство со студентами, обсуждение индивидуальных ожиданий и целей. Постановка целей и задач курса, обсуждение структуры обучения и сроков сдачи заданий.
10	Искусство и медиа-искусство как способ исследования: опыт XX века	Пересечения и конфликты понятия “медиа” и “медиума” в искусстве и информационных технологиях. Модернистский и концептуальный подходы к искусству. Обзор теорий и практик медиа-искусства от 1960х до 1990х.
11	Искусство и медиа-искусство как способ исследования: опыт XXI века	Обзор современных значимых проектов и их проблематики.
12	Цифровая культура	Введение в теорию интерфейса. Интерфейс как инструмент

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	1: Интерфейс	исследования и метод в искусстве. Критические исследования программного обеспечения. Парадигмы и практики цифрового искусства с 1990х по настоящее время. Пост-интернет и нет-арт.
13	Эсетика платформ	Эстетика платформ. Понятие внимания в эпоху интернета. Отличительные особенности социальных медиа.
14	Изображение и современность	Роль изображений и алгоритмические средства создания и управления контентом в социальных медиа.
15	Практические инструменты цифровой культуры 2	Понятие социального капитала. Модели монетизации новых медиа.
16	Гуманитарные основания современной фотографии.	Современная гуманитарная проблематика в зеркале фотографии.
17	Гуманитарные основая видео-арта	Современная гуманитарная проблематика в зеркале видео-арта.
2	Введение в базовые понятия теории медиа	Различие между понятиями “медиа” и “СМИ”. Современное позиционирование понятия “медиа”. Исторические предпосылки критической теории, Франфуртская школа, сочетание философских и социологических подходов к медиа-теории. Критическая теория медиа. Технологическое и культурное понимание медиа-артефактов, теории “индустриализации” культуры.
3	История развития технологии изображений в современной медиа-культуре	Краткое введение в историю медиа-технологий. Книгопечатание, телефон, изобретение фотографии и фонографа, радио, телевидение и интернет как основные вехи медиа-технологического развития общества. Информационное общество как социально-философская парадигма. Роль изображений в системах коммуникации и в цифровой экономике. Медиа-потребление. Цифровая культура изображений. Новые медиа и мультимедиа как аудиовизуальные подходы к медиа.
4	История и теория фотографии: штучная фотография	Калотипия. Мокроколлоидный процесс. Особый жанр фотографии: визитная карточка. Обращение к живописной эстетике. Фотографы отказались от идеи прямого отражения реальности и стали рассматривать фотографию как способ материализации идеальных образов. значительно сократилось, были изобретены ручные камеры. Желатино серебряный фотопроцесс. Гумми-бихроматный процесс. Фотография и движение. Популярная фотография. Kodak. Пикториализм. Фотосецессион. Camera work #1.
5	История и теория фотографии: рождение популярной фотографии	Модернизм в фотографии. Авангардная фотография в СССР. Война и глянец -- фотография Второй Мировой Войны. Уличная фотография. "Субъективная фотография" в Европе и США. Мода и богемная жизнь в послевоенной фотографии.
6	История и теория фотографии:	Поп-арт и концептуализм в фотографии. Фотография как современное искусство. Постмодернизм в фотографии:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	фотография как искусство	«воспроизведение» вместо "произведения".
7	История и теория фотографии: постдокументальная фотография	Понятие и критерии "объективности". Современная документальная фотография в галерейном пространстве.
8	Фотография: теории и практики	Фотография как проводник исследования. Документальные основания фотографии фотография. Обзор мировых и российских практик современной фотографии. Фотография как свидетельство. Фотоманипуляции. Работа с фотоархивами. Фотография в цифровом контексте. Смена парадигм от индивидуального к “массовому” изображению. Экономика внимания в эпоху интернета.
9	Движущееся изображение	Краткая история киноизображения. Теории кино в современных подходах к медиа. Движущееся изображение как инструмент исследования. Киноязык: традиционные и маргинальные практики. Анализ киноязыка. Экспериментальное кино и видео-арт.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Введение в критические теории медиа.. Обсуждение
3	Актуальные тенденции современной визуальной культуры.. Ведение проекта: финальный выбор темы, обсуждение
4	Анализ кино-языка.. Демонстрация и обсуждение.
9	Знакомство с основными гуманитарными проблемами XXI века.. Коллективное чтение и обсуждение.
4	Экспериментальное кино и видео-арт.. Демонстрация и обсуждение.
5	Формы и виды анализа изображений. Концептуальные основания фотографии.. Презентация проблематики проекта.
6	Введенпие в теорию "интерфейса".. Обсуждение.
7	Интернет-платформы.. Демонстрация и обсуждение.
7	Социальные сети.. Демонстрация и обсуждение.
7	Монетизация проекта.. Демонстрация и гобсуждение.
8	Введение в практики новых медиа.. Демонстрация и обсуждение.
1	Введение в базовые понятия теории медиа.. Ведение проекта: постановка целей и задач.
9	Анализ гуманитарных оснований фотографии и видео-арта. Итоговая презентация проекта.
2	История развития технологии изображений в современной медиа-культуре. Ведение проекта: потенциальные темы исследования. Потенциальные способы исследования.
2	Развитие технологий получения изображений.. Коллективные научные презентации.
3	Понятие “копии” и значение фотографии как технологического способа репродуцировать изображение.. Коллективное чтение и анализ.
3	Штучная фотография.. Индивидуальные презентации на тему. Обсуждение.

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
3	Рождение популярной фотографии.. Индивидуальные презентации на тему. Обсуждение.
3	Фотография как искусство.. Индивидуальные презентации на тему. Обсужэдение.
3	Постдокументальная фотография. Индивидуальные презентации на тему. Обсуждение.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	3. Фотография: теории и практики	ОПК-3	З.знает основные достижения отечественной и мировой культуры У.умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н.учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	Доклад	Доклад включает презентацию и анализ. (40)
2	5. Искусство и медиа-искусство как способ исследования	ОПК-3	З.знает основные достижения отечественной и мировой культуры У.умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н.учитывает многообразие	Индивидуальный медиа-проект	Фото-серия имеет концепцию и отражает актуальную проблематику. Соответствует критериям качества и включает 10 снимков. (60)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности		
				Итого	**100**

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 31.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (10 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Правильный ответ оценивается в 1 балл..

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности
Знание: знает основные достижения отечественной и мировой культуры

1. Практические основы работы с камерой

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

3-й вопрос билета (45 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Задание демонстрирует умения.

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности
Умение: умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры

Задача № 1. Задание на умения

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

2-й вопрос билета (45 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Задание демонстрирует навыки.

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности
Навык: учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Задание № 1. Вопросы на навыки

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

Направление - 50.03.02 Изящные искусства
Профиль - Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых коммуникаций
Кафедра философии и искусствознания
Дисциплина - Теория фотографии и видео-арта

БИЛЕТ № 1

1. Тест (10 баллов).
2. Вопросы на навыки (45 баллов).
3. Задание на умения (45 баллов).

Составитель _____ О.Ю. Зверева

Заведующий кафедрой _____ А.А. Атанов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Frizot M. A New History of Photography.- Konemann, 1998.-775 p.
2. Барт Р., Рыклин М. Camera Lucida. коммент. к фотографии/ Р. Барт.- М.: Ad Marginem, 1997.-223 с.
3. Дыко Л. П. Лилия Павловна Беседы о фотомастерстве. Изд. 2-е, перераб. и доп./ Л. П. Дыко.- М.: Искусство, 1977.-275 с.
4. Буш Д. Д., Busch D. D., Алабина Ю. В. Цифровая фотография: оборудование, технологии, дизайн.... Digital Photography. Digital Photography/ Дэвид Д. Буш.- М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006.-256 с.
5. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.Г. Арсланов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 355 с. — 978-5-8291-1719-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36739.html

б) дополнительная литература:

1. Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство фотопортрета/ Л. Ф. Волков-Ланнит.- М.: Искусство, 1974.-303 с.
2. Лучшие фотографы мира и их самые удачные фотографии. Пейзаж/ Терри Хоуп.- М.: АРТ-Родник, 2004.-175 с.
3. Мжельская Е. Л. Редакторская подготовка фотоизданий. учеб. пособие для вузов/ Е. Л. Мжельская.- М.: Аспект Пресс, 2005.-112 с.
4. Масалков И.К. Стратегия кейс стади. Методология исследования и преподавания [Электронный ресурс] : учебник / И.К. Масалков, М.В. Семина. — Электрон. текстовые

данные. — М. : Академический Проект, Альма Матер, 2011. — 445 с. — 978-5-8291-1286-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36592.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: http://bgu.ru/, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

– Университетская библиотека онлайн, адрес доступа: http://www.biblioclub.ru/. доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

• текущие консультации;

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий);

• выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;

• написание рефератов, докладов;

• подготовка к семинарам и лабораторным работам;

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:
– MS Office,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:
– Лаборатория "Искусствознание",
– Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии)