

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом творчества «Измайловский»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 1
от 31.08.2017 года

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 175 от 31.08.2017 года
Директор ГБУ ДО
ДТ «Измайловский»
А.И. Балышева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(общеразвивающая)

«Студия визуальных искусств»

/название программы/

от 12 до 18 лет

/на какой возраст рассчитана программа/

2 года

/срок реализации/

Разработчик: Густова О. А., педагог дополнительного образования

/ автор/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность: техническую.

Образовательная программа «Студия визуальных искусств» разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008.

Актуальность. Предметом изучения в Студии визуальных искусств являются фотография, видео и мультимедиа проекты. Фотография и видео играют сейчас большую роль в жизни современного человека и являются неотъемлемой частью культуры. Но ни в одной школьной программе не учат фильтровать тот колоссальный поток информации, что обрушивается на молодого человека сегодня. Телевидение, Интернет (в большинстве своём блоги и социальные сети), журналы — всё это невозможно представить без визуального сопровождения материалом, состоящим из фотографий и видео.

Многим людям сегодня уже неинтересна фотография как документальная регистрация типа «Я на фоне пальмы» и видеопрезентация без осмысленного монтажа и минимальной художественной обработки. Ведь визуальное искусство сегодня интересно, в первую очередь, как способ творческого самовыражения, как возможность показать красоту или безобразие, передать радость или боль, это — инструмент сострадания и активного познания.

Без процесса освоения выразительных средств и развития целостного восприятия невозможно сегодня художественное осмысление окружающей действительности и своего внутреннего мира.

Способствуя индивидуальному творческому развитию обучающихся, профессиональной ориентации, формируя визуальную культуру и коммуникативные навыки, данная образовательная программа будет во многом помогать в создании реального опыта созидательной деятельности.

Вот почему образовательная программа «Студия визуальных искусств», направленная на изучение визуальных искусств является *актуальной*.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что через изучение и овладение не только знаниями технических характеристик аппаратуры, технологии негативного и позитивного процессов, вопросов изобразительного мастерства, способов художественного построения кадра, формируется творческая личность ребенка, способная на творческое самовыражение и самореализацию.

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней изучаются как современные тенденции фотографии и видео, так, теория и история.

Программа способствует формированию и развитию творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании, организации их свободного времени, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе.

Данная программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, на развитие способности творческого самовыражения, она ориентирована на расширение и углубление знаний в области искусства фотографии и видео, освоение новых современных направлений, которые получили своё развитие вследствие технического прогресса.

Содержание программы направлено на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся.

Программа решает одну из основных задач дополнительного образования, обозначенных в Концепции развития дополнительного образования детей, - формирование мотивации к познанию, творчеству, приобщению детей к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.

Цель - создать условия для развития способностей ребенка к творческому самовыражению, компетентности в научно-технической и творческой деятельности через освоение фотографических процессов и визуальной культуры.

Задачи:

➤ *Обучающие:*

- дать знания по основам фотографии;
- дать знания по истории фотографии;
- обучить навыкам владения фото- и видеотехникой;
- обучить фотосъемке в студийном и естественном освещении;
- обучить началам обработки фотоизображения (программа Adobe Photoshop);
- обучить основам монтажа (программа Adobe Premier);
- сформировать знания по композиции;
- научить анализировать материал;
- научить разбираться в жанрах, видах и направлениях фотографии.

➤ *Развивающие:*

- развить абстрактное мышление, логическое мышление;
- развить интерес к визуальному искусству;
- развить внимание, наблюдательность, желание исследовать окружающий мир, в т.ч. посредством фотоаппарата;
- развить творческий потенциал личности, эстетическо-визуальные способности, художественный вкус, способность самовыражения;
- овладеть приемами реализации совместных проектов.

➤ *Воспитательные:*

- сформировать умение добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, развить уверенность в себе;
- сформировать умение обосновывать принятые решения, в т.ч. технические;
- воспитать личную ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе;
- воспитать уважение к профессии фотографа, понимание её значимости.

Условия реализации программы. Данная программа рассчитана на обучение детей преимущественно в возрасте от 12 до 18 лет. Этот возраст обусловлен не только знаниями школьной программы, но и уровнем социальной зрелости. Начиная примерно с этого возраста, у подростка появляется потребность в социально-значимой деятельности. И для многих подростков фотография и видео могут стать одной из таких форм деятельности.

Срок реализации программы - 2 года.

Формы и режимы занятий. Занятия проводятся по группам.

Режим занятий по программе устанавливается с учетом возрастных особенностей обучающихся и рекомендуемых норм «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей /СанПиН 2.4.4.3172-14/», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41.

Режим занятий 2-3 раза в неделю, рекомендуемая продолжительность занятий в день – 2 по 45 минут.

- первый год – 216 часа (6 часов в неделю);
- второй год – 216 часа (6 часов в неделю).

Ожидаемые результаты освоения программы и способы определения результативности. К концу обучения обучающийся должен:

➤ *Знать:*

- историю и теорию фотографии;
- процесс и технологию создания фотографии и видео;
- специфику каждого жанра, современных направлений фотографии;
- композиционные законы;
- выдающихся деятелей своего направления и его работы;
- виды цифровых и аналоговых фотокамер, осветительного оборудования;
- профессии, связанные с фотографией;
- основные понятия об этике, о правах и обязанностях в работе фотографа.

➤ *Уметь:*

- пользоваться оборудованием;
- производить фотосъемку в студийном и естественном освещении;
- обрабатывать фотографии в программе Photoshop;
- делать линейный монтаж и работать в программе Adobe Premiere;
- осознанно выбирать тему и создавать самостоятельно проекты;
- выбирать аудио ряд для проекта, записывать аудио ряд;
- анализировать и отбирать материал;
- подготовить и оформить материал к выставке.

➤ *Воспитают:*

- умение добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам;
- уверенность в себе;
- умение обосновывать принятые решения, в т.ч. технические;
- личную ответственность за порученное дело;
- умение работать в команде.

Способы оценки результативности образовательной программы.

Результативность освоения программы определяется в ходе наблюдения, анализа творческих работ и результатов участия обучающихся в фотоконкурсах.

Вводный контроль: собеседование.

Текущий контроль: наблюдение, опрос, в т.ч. в игровой форме, анализ творческих работ. Успешные, интересные работы выставляются на городских выставках и других городских и районных мероприятиях, проходит защита и выявление лучших работ по итогам года, формирование отчетной выставки, портфолио- ревью с преподавателем.

Результаты диагностики фиксируются в диагностической карте.

Промежуточная аттестация: презентация творческих работ, результаты участия в конкурсах

Форма подведения итогов реализации программы: презентация и защита творческих работ и коллективных проектов. Формирование итоговой выставки.

Диагностическая карта освоения программы 1 год

Дата заполнения «_____» _____ 20__ год

Педагог ДО _____.

Группа № _____

Год обучения: _____

№ п/п	Фамилия обучающегося	Параметры							
		Жанры фотографии (теория)	История возникновения и развития фотографии (теория)	Композиционные законы (теория, практика)	Виды и устройство фотоаппаратов (теория)	Анализ кадра, сделанного аналоговым и цифровым методом (практика)	Построение композиции и фотоснимка (практика)	Фотосъемка и при студийном и естественном освещении (практика)	Обработка фотографии в программе Photoshop (практика)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

Диагностическая карта освоения программы 2 год.

Дата заполнения «_____» _____ 20__ год

Педагог ДО _____.

Группа № _____

Год обучения: _____

№ п/п	Фамилия обучающегося	Параметры							
		История возникновения фотомастерских (теория)	Современные жанры фотографии (теория)	Особенности съемки различных событий и объектов (теория)	Процесс и технология создания фотографии и мультимедийного проекта (практика)	Права и обязанности фотографа, этика поведения (теория)	Составление композиции фотоснимка/видеокадра (практика)	Обработка изображения в программе Photoshop (практика)	Обработка видео в программе Premiere (практика)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

1. Знание основных композиционных и цветовых понятий.

1 год обучения – умение пользоваться светом;

2 год обучения – умение ставить свет.

- высокий уровень - делает самостоятельно;

- средний уровень – делает с помощью педагога или

товарищей;

- низкий уровень – не может сделать.

2. Знание основных приемов и методов фото- и видеоискусства.

1 год обучения – умение пользоваться фотоаппаратом и

видеокамерой;

3. год обучения – умение совмещать собственную идею и работу

с видеотехникой.

- высокий уровень – делает самостоятельно;
 - средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей;
 - низкий уровень – не может сделать.
4. Знание программы Photoshop.
- 1 и 2 год обучения – умение обрабатывать собственные фотографии.
- высокий уровень – делает самостоятельно;
 - средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей;
 - низкий уровень – не может сделать.
5. Знание программы Adobe Premiere.
- 1 год обучения – умение делать линейный монтаж;
- 2 год обучения – умение делать спецэффекты и цветокоррекцию;
- высокий уровень – делает самостоятельно;
 - средний уровень – делает с помощью педагога или

- товарищей;
- низкий уровень – не может сделать.
6. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии, творческий подход к выполнению работы.
- высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;
 - средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню группы;
 - низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне.
7. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
- Оцениваются умения:
- организовать свое рабочее место;
 - рационально использовать необходимые материалы;
 - аккуратность выполнения работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Перечень разделов и тем	Года обучения		Итого
		1 год	2 год	
1.	Вводное занятие	2	2	4
2.	История возникновения фотографии	8	0	8
3.	Виды и устройство фотоаппаратов	4	0	4
4.	Деление фотографии на жанры, связь с живописью	8	0	8
5.	Техника съемки: основные понятия	10	0	10
6.	Композиция кадра	10	0	10
7.	Свет в фотографии. Виды световых схем	16	0	16
8.	Цвет в фотографии	6	0	6
9.	Натюрморт	12	0	12
10.	Портрет	12	0	12
11.	Пейзаж	6	0	6
12.	Репортаж	10	0	10
13.	Ночная фотосъемка и фризлайт	4	0	4
14.	Сканография	4	0	4
15.	Виды студийного оборудования. Основы работы	10	0	10
16.	Фотосъемка в студии и в естественных условиях	50	0	50
17.	Анализ фотографического изображения	20	0	20
18.	Известные фотографы	12	0	12
19.	Программа Adobe Photoshop	6	8	14
20.	История возникновения фотомастерских	0	4	4
21.	Профессии, связанные с фотографией	0	8	8
22.	Натюрморт, макросъемка, фуд-фотография	0	12	12
23.	Стрит фотография	0	12	12
24.	Travel-фотография	0	8	8
25.	Фэшн фотография	0	16	16
26.	Съемка спортивных событий	0	12	12
27.	Съемка детей	0	8	8
28.	Съемка животных	0	4	4
29.	Арт - фотография	0	12	12
30.	Документальная фотография и фотожурналистика	0	14	14
31.	Повествование в фотографии: фотоистории и фотопроекты	0	26	26
32.	Анализ фотографического изображения	0	8	8
33.	Мультимедийные проекты. Основные технические требования	0	30	30
34.	Мастера современности	0	6	6
35.	Этика, права и обязанности в работе фотографа	0	2	2
36.	Съемка видео	0	14	14
37.	Программа Adobe Premier	0	4	4
38.	Итоговая выставка	4	4	8
39.	Итоговое занятие	2	2	4
	ИТОГО	216	216	432

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):

Формы и методы проведения занятий

Для реализации программы используются следующие методы проведения занятий:

- *вербально-наглядные*: устное изложение материала, беседа, анализ изображений, показ иллюстраций и видеоматериалов (на рассмотрение преподавателя), фото- и видеосъемка, наблюдение;
- *практические*: работа по образцу, тренировочные упражнения;
- *исследовательско-поисковые*: выполнение самостоятельной творческой работы, участие в коллективных проектах.

Занятия проводятся в форме лекций, круглого стола, групповых и индивидуальных консультаций, практик, посещений выставок, фестивалей.

Материально-техническое обеспечение программы.

Для обеспечения учебного процесса в соответствии с данной программой кабинет должен располагать следующим оборудованием и оснащением: проектор, экран; компьютеры с установленными программами Adobe Photoshop и Adobe Premiere; осветительный прибор (софит или софтбокс или рефлектор), отражатель; фотофон; видеокамера 2 шт.; штатив.

Желательно иметь фотолабораторию (тёмное помещение, красный свет, кюветы, раковина, фотоувеличители 2 шт.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагога:

1. Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие». «Архитектура-С» 2007.
2. Буш Дэвид. Секреты цифрового сканирования со слайдов, пленок и диапозитивов. Издательство: И.Д.Вильямс, 2006.
3. Волков-Ланнит. Искусство фотопортрета». - М.: «Искусство», 1974.
4. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие для студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений. — Ереван, 1986.
5. Дегтяров А.Р. Фотокомпозиция. Средства. Формы. Приемы.-М.: Гранд-Фаир, 2009.
6. Де Боно. Серьезное творческое мышление. Изд-во: Поппури, 2005.
7. Джереми Берн. Цифровое освещение и визуализация. Издательство: И.Д. Вильямс, 2003.
8. Домасев М., Гнатюк С. Цвет. Управлением цветом, цветовые расчеты и измерения». — Спб.: Питер, 2008.
9. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. 2-е изд., М.: Искусство, 1977.
10. Ельшевская Г.В. Модель и образ. -М.: Советский художник, 1986.
11. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. Издательство: ВГИК, 2007.
12. Журавлев В.М., Кубышкина Л.В., Мосина Т.А., Шеклеин А.В. 250 советов по фотографии. 1991 – 112с., (Библиотека журнала «Советское фото», вып.1).
13. Иоганнес Иттен. Искусство формы. Искусство цвета. Издатель Дмитрий Аронов,2011.
14. Китаев А. Субъектив. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.
15. Кузнецов Д. Художественная съемка горных пейзажей. 2005.
16. Лапин А.И. «Фотография как ...» Изд-во Московского университета, 2003. – 296с.
17. Ли Фрост. Фотография. Вопросы и ответы. Изд-во.: Арт-Родник, 2003.
18. Ли Фрост. Черно-белая фотография. Арт-Родник, 2004.
19. Ли Фрост. Современная фотография. Арт-Родник, 2003.
20. Ли Фрост. Светофильтры в фотографии. АСТ/Астрель, 2005.
21. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2008.
22. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов. Интерсофтмарк, 2003.
23. Роберт Томпсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. Арт-Родник, 2005.
24. Роберт Макки. История на миллион долларов. Альпина нон-фикшн, 2014.
25. Савчук Валерий. Философия фотографии. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005.
26. Сьюзен Сонтаг. О фотографии. Издательство: Ад Маргинем Пресс , 2013.
27. Ф. Даниэль. Искусство видеть. - Л.:Искусство, 1990.
28. Филип Готлоп. Практика профессиональной фотографии. Издательство: Планета Год, 1981.
29. Хорхе Луински и Мэйотт Магнус. Портрет. Издательство: Планета, 1991.

Для обучающихся:

1. Анри Картье-Брессон. Воображаемая реальность. Лимбус Пресс, 2008.
2. Волков-Ланнит. Искусство фотопортрета». - М.: «Искусство», 1974.
3. Джереми Берн. Цифровое освещение и визуализация. Издательство: И.Д. Вильямс, 2003.
4. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК, 2007.
5. Иоганнес Иттен. Искусство формы. Искусство цвета. Издатель Дмитрий Аронов,2011.
6. Килпатрик Д. «Свет и освещение». – М.: Мир, 1988.
7. Ландо С.М. Фотокомпозиция для киношкол. Политехника-сервис, 2009.
8. Ли Фрост. Черно-белая фотография. Арт-Родник, 2004.

9. Митта А. Кино между адом и раем. Издательство: Зебра, 2012.
10. Пожарская Светлана. Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии. Пента, 2001.
11. Пронин А. Как написать хороший сценарий. Азбука-классика, 2009.
12. Роберт Томпсон «Макросъемка. Практическое руководство для фотографов»; Арт-Родник, 2005.
13. Рудаков Д. Оранжевая книга цифровой фотографии. – Спб.: Питер, 2006.
14. Сьюзен Сонтаг. О фотографии. Издательство: Ад Маргинем Пресс, 2013.

Интернет-ресурсы:

1. Дмитрий Катков Д. - ХЭ фотожурнал. - <http://photo-element.ru/index.html>
2. Санкт-Петербургский Союз художников. - <http://www.spb-uniart.ru/index.php?id=2>
3. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.- <http://projects.spbsj.ru>
4. Фотофакультет. -<http://photofaculty.ru/>