

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет 021 «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання»

Кафедра «Візуальні практики»

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

ХУДОЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

3 курс, семестр1(осінь 2021)

Викладач Логачова Белла Вікторівна, старший викладач кафедри «Візуальні Практики»

E-mail, тел. bella.logachova@gmail.com, 0679595655

Заняття Лекційні та практичні заняття – згідно розкладу.

Адреса 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, Hudpromloft (цокольний поверх), ауд. Лаб. Рис., корпус 3 ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, Hudpromloft

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттям офіційним каналом комунікації з викладачем є он-лайн комунікації через Telegram, Zoom, електронні листи і тільки у робочі дні до 18:00. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено-ХТ); 2) в полі тексту позначити, хто звертається П.І. студента - анонімні листи розглядаються не будуть;

3) файли підписувати таким чином: *прізвище_курс_завдання_№_рік*.
Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – jpeg, pdf. Окрім друкованих робіт, роботи модульного контролю мають бути надіслані у цифровому форматі на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Косультування з викладачем в стінах академії відбувається після лекційних занять або у месенджері Telegram у робочі дні.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Художні технології» є певний обсяг практичних завдань з художньої обробки світлин або створення зображень за допомогою фото обладнання чи сучасних цифрових пристроїв. При розробці та створенні завдань з дисципліни повинен бути достатній рівень навичок та знань роботи на фото обладнанні, спеціальному цифровому обладнанні, а також на персональному комп'ютері чи ноутбуку для цифрової обробки фотозображень і адаптації у необхідні цифрові формати для подальшого застосування у медіа ресурсах. Студент отримує повну підтримку у створенні робіт, оскільки академія забезпечує необхідним фото обладнанням та цифровими пристроями для обробки зображень, а викладач забезпечує якість практичних занять з методики художніх технологій у фотомистецтві, що є обов'язковим у дисципліні за для проведення якісної практичної роботи.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Демонстрація та аналіз матеріалу відбувається за допомогою світлин видатних фотомитців з медіа ресурсів та робіт попередніх курсів з методичного фонду академії. Ознайомлення студентів та застосування додаткової літератури з дисципліни:

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

1. Gernsheim, Helmut and Gernsheim, Alison (1955) The history of photography from the earliest use of the camera obscura in the eleventh century up to 1914. Oxford University Press. p. 20.
2. Litchfield, R. 1903. "Tom Wedgwood, the First Photographer: An Account of His Life." London, Duckworth and Co. See Chapter XIII. Includes the complete text of Humphry Davy's 1802 paper, which is the only known contemporary record of Wedgwood's experiments. (Retrieved 7 May 2013 via archive.org Archived 7 October 2015 at the Wayback Machine).
3. Fox Talbot, William Henry and Jammes, André (1973) William H. Fox Talbot, inventor of the negative-positive process, Macmillan, p. 95.
3. UPHA Made in Ukraine.-К.:BOOKSHA. 2021
4. Susan Sontag About photography, New York Rewiev of Books 1973
5. Helmut Newton.SUMO.20th Aniversary, Taschen, Munich, 2019
6. Revel Golden, London. Portrait of a city,Taschen, Munick, 2020
7. Peter Stepan, 50 photographers you should know, Prestel, Germany, Munick, 2020

8. Henri Cartier-Bresson photographer, Prestel, Germany, Munich, 2020
9. Hirsch, Robert (1999). Seizing the light: a history of photography. McGraw-Hill. ISBN 978-0-697-14361-7. Archived from the original on 29 April 2016. Retrieved 13 December 2015.
10. History of Kodak, Milestones-chronology: 1878–1929 Archived 10 February 2012 at the Wayback Machine.kodak.com
11. Jacobson, Ralph E. (2000). The Focal Manual of Photography: photographic and digital imaging (9th ed.). Boston, MA: Focal Press. ISBN 978-0-240-51574-8.
12. Schewe, Jeff (2012). The Digital Negative: Raw Image Processing In Lightroom, Camera Raw, and Photoshop. Berkeley, CA: Peachpit Press, ISBN 0-321-83957-9, p. 72
13. Jump up to: a b "The First Photograph – Heliography". Archived from the original on 6 October 2009. Retrieved 29 September 2009. “from Helmut Gernsheim's article, "The 150th Anniversary of Photography," in History of Photography, Vol. I, No. 1, January 1977: ...In 1822, Niépce coated a glass plate... The sunlight passing through... This first permanent example... was destroyed... some years later.”
14. William Henry Fox Talbot (1800–1877) Archived 3 October 2010 at the Wayback Machine. BBC
15. Feldman, Anthony and Ford, Peter (1989) Scientists & inventors. Bloomsbury Books, p. 128, ISBN 1-870630-23-8.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконання завдань дисципліни “Художні технології” потребують наступні матеріали: комп’ютер, ноутбук чи планшет з основним пакетом програм (Adobe) або безкоштовні додатки з пакетом цифрових редакторів для обробки та ретуші фотозображень і з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми необхідні для виконання завдань вибірково і по можливості : Adobe Photoshop Express, Paint.NET, Adobe Photoshop Lightroom CC , Adobe Photoshop та інші.

Фото камера, носії пам'яті тощо. Художні матеріали: пензлі, маркери, фломастери, ручки, акварель та інші фарби.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

“Художні технології” навчальна дисципліна, що пов'язана з загальною підготовкою з основ естетики художньої фотографії, і спрямовує студентів на практику створення зображень за допомогою класичного фото обладнання, а також сучасних цифрових пристроїв, обробки фотографічних матеріалів та технологій синтезу образотворчих засобів, які активно використовуються митцями у галузі аналогової та цифрової фотографії і можливостями розміщення фотографічного контенту на медіа ресурсах.

Метою дисципліни “Художні технології” є оволодіння основними прийомами художньої обробки фотографії, знайомство з роботою на фото обладнанні та цифрових пристроях для створення фотографічного зображення. Основна спрямованість дисципліни визначається необхідністю осмислення методів художнього синтезу світлин.

Завдання дисципліни полягають у знайомстві зі світовими аналогами у сфері фотографії і фотографіки, формування уявлення про техніку та технологію фотографії. Під час модульного контролю студенти отримують можливість створювати авторський стиль у пост обробці світлин чи вилучення зображень сучасними експериментальними методами.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: володіння фото обладнанням та спеціальними цифровими пристроями, правильний вибір художніх матеріалів для авторської обробки фотозображень, можливістю подальшого втілення власного досвіду виконання завдань для створення фотопортфолію та художніх фотопроектів, також презентація їх у медіа ресурсах.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається опануванням основ художньої фотографії і вміння працювати з прийомами художньої обробки фотоматеріалів. Дисципліна у 2021 вивчається протягом 1 семестру 3-го курсу (3 кредитів ECTS, 90 учбових годин, у тому числі 45 годин аудиторні заняття та 45 годин-самотійні). Всього курс має 2 модулі і 2 теми.

1 семестр містить:

2 МОДУЛІ, 4 завдання за темою:

«Вступ до дисципліни. Прийоми обробки фотоматеріалів».

1 МОДУЛЬ містить 1 практичне завдання:

- 1) Ксерограми, сканограми.
- 2) Фотограми, фото рамки.

2 МОДУЛЬ містить 1 практичне завдання:

- 1) Розмальовка по фотографії, контурні обведення по фотографії, синтез текстів і зображень, обробка світлин авторськими художніми методами.
- 2) Сканування та оцифровка фотоматеріалів та зображень, розміщення у медіа ресурсах.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Основна форма вивчення курсу – практична та лабораторна робота в процесі виконання завдань. Мета запропонованих завдань- творча робота з виконання фотографічного проекту, згідно учбового плану. Основними дидактичними принципами, покладеними в основу викладання дисципліни є вилучення необмеженої кількості фотозображень та оволодіння методикою художньої постобробки, заради набуття професійного фотографічного досвіду для реалізації авторського фотопроекту. Головний принцип навчання - від простого до складного, усвідомлення матеріалу через методичні взирці. За термін навчання студенти мають працювати з поставленою задачею викладача дисципліни, з рекомендаціями та консультаціями. Викладач повинен мати індивідуальний підхід до кожного студента та заохочувати розвивати нестандартність мислення при виконанні поставленого завдання.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів етапів процесу роботи виконаних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

—	—	—	—
відмінно	90-100	A	
добре			

	---	—	
	---	---	
	---	—	

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. За координацію процесу занять та сприятливу атмосферу відповідальність несе викладач. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі нових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути перешкодою для реалізації студентами процесу навчання. Викладач повинен створювати комфортні умови для реалізації процесу навчання особами з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії).

Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої важливої причини, викладач має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з адміністрацією та існуючим розкладом занять. Про дату час та місце проведення занять викладач інформує студентів через старосту групи.

ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧА

Вітається власна думка тлумачення з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідною практичною роботою. Довгостроково відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові заняття з такими студентами не передбачені. Відсутність практичних завдань на поточних переглядах унеможливує отримати студентів оцінку за навчальний семестр.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Під час навчання студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час написання практичних завдань виявлено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання чужих матеріалів або творів мистецтва, студент зобов'язаний його переробити, тому що в цьому випадку бал за роботу буде суттєво знижений. Оскільки плагіат у будь-якому прояві суперечить з поставленою метою дисципліни. Якщо факт академічної не доброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді також унеможливилює студенту отримати бал за роботу, або оцінювання відбувається частково, отримуючи тільки ті бали, щ обули зараховані за попередні етапи контролю чи не мають факту виявлення плагіату.

Корисні посилання:

- <http://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
- <http://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ(на перший семестр)

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 модуль						
03.09, 07.09	<u>Завдання 1.</u>	Лекція Практичні	«Вступ до дисципліни. Прийоми обробки фотоматеріалів». Ксерограми	3		
10.09, 14.09	<u>Завдання 2.</u>	Практичні	Сканограми	3		
17.09, 24.09	Завдання .	Практичні	Підсумковий етап . Перегляд та оцінювання.	3	Поточний перегляд	
24.09, 28.09	<u>Завдання 3.</u>	Практичні	Сканограми	3		
1.10, 5.10	<u>Завдання 4..</u>	Практичні	Фотограми	3		
8.10, 12.10		Практичні	Фотограми і фоторамки	3		

15.10, 19.10		Практичні	Завершальний етап з обробкою фотоматеріалів	3	Поточний перегляд	
2 модуль						
26.10, 29.10	<u>Завдання 1.</u>	Лекція Практичні	Художня розмальовка і фотоматеріалів	3		
2.11, 5.11	Завдання 2	Практичні	Художня обробка фотоматеріалів	3		
9.11, 12.11		Практичні	Підсумковий етап. Перегляд та оцінювання	3	Поточний перегляд	
16.11, 19.11	<u>Завдання 3.</u>	Практичні	Редагування фотографічних матеріалів	3		
23.11, 26.11	<u>Завдання 4.</u>	Практичні	Сканування фотоматеріалів	3		
30.11, 3.12		Практичні	Оцифровка фотоматеріалів до розміщення у веб форматі	3		
7.12, 10.12		Практичні	Завершальний етап з монтажу авторського портфоліо та розміщення версії на медіа ресурсі	3	Поточний перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1 модуль		
1	Поточний контроль	0-15
2	Поточний контроль	0-25
2 модуль		
1	Поточний контроль	0-25
2	Поточний контроль	0-35
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0-20	0-40	
А 90-100	16-20	37-40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання, проявив креативне мислення при виконанні завдань, логічне обґрунтував послідовність виконання необхідних завдань, професійно виконав усі етапи завдання, додатково брав участь у міжнародних або всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях (отримав відзнаку).
В 82-89	12-15	35-37	Студент добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно виконав усі поставлені задачі, творчо підійшов до виконання практичних завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
С 75-81	11-13	33-34	Студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки (відсутність творчого підходу тощо).
Д 64-74	8-10	29-32	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
Е 60-63	6-8	26-28	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи, значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдання, пропуски занять без поважних причин тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента, та творчий підхід під час практичних занять, виставкова діяльність у всеукраїнських, міжнародних виставках, участь у творчих конкурсах. Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Jump up to: a b Gernsheim, Helmut (1986). A concise history of photography

- Archived 29 April 2016 at the Wayback Machine. Courier Dover Publications. pp. 3–4. ISBN 0-486-25128-4
2. Richard G. Condon (1989). "The History and Development of Arctic Photography". *Arctic Anthropology*. 26(1):52. JSTOR 40316177.
 3. Batchen, Geoffrey (1999). *Burning with Desire: The Conception of Photography*. MIT Press.
 4. "The First Photograph – Heliography. Archived from the original on 6 Oktober 2009. Retrieved 29 September 2009. "from Helmut Gernsheim`s article, " The 150th Anniversary of Photography", Vol.1, No.1, January 1977/
 5. Folpe, Emily Kies (2002), *It Happened on Washington Square*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.p,94. ISBN 0-8018-7088-7
 6. Gernsheim, Helmut(1986). *A concise history of photography*. Courier Dover Publications. ISBN 0-486-25128-4
 7. *The Michigan Technic*. 1882. *The Genesis of Photography with Hints on Developing*
 8. *Improvement in photographic pictures*, Henry Fox Talbot, United States Patent Office, patent no.5171, June 26, 1847.
 9. Atkins, Anna, Schaaf, Larry John, Kraus, Hans P. (1985). *Sun gardens: Viktorian photograms*. Aperture. ISBN 978-0-89381-203-4.Retrieved 11 April 2013.
 10. Newhall, Beaumont.(1982). *The history of photography: from 1839 to the present*. Museum of Modern Art. ISBN 978-0-87070-381-2/Retrieved 11 April 2013.
 11. T.A. Frail, "Eudora Welty as Photographer", *Smithsonian magazine*, April 2009. Retrieved 15 May 2013.
 12. Tove Hansen, "Kvindes fotografier Kvindelige fotografer I Danmark for 1900", *Fund og Forskning*, Vol 29 (1990). (In Danish)Retrieved 12 April February 2013.
 13. Janesick, James R (2001), *Scientific Charge Coupled Devices*. SPIE.Press. ISBN 0-8194-3698-4
 14. "Hippolyte Bayard (French, 1801–1887) (Getty Museum)". Archived from the original on 24 October 2013. Retrieved 21 April 2019.
 14. *History of Kodak, Milestones-chronology: 1878–1929* Archived 10 February 2012 at the Wayback Machine.kodak.com
 15. Peres, Michael R. (2008). *The Concise Focal Encyclopedia of Photography: from the first photo on paper to the digital revolution*. Burlington, MA: Focal Press/Elsevier. p. 75. ISBN 978-0-240-80998-4.
 16. "H&D curve of film vs digital" (Forum Discussion). *Digital Photography*

Review. 19 April 2004. Archived from the original on 23 September 2015.

Допоміжна

1. Журнал о фотографии 5,6, №10, Киев, издатель Школа фотографии Виктора Марущенко, 2014
2. Lottman H.R. Man Ray`s Montparnasse. New York: H.N.Abrams,2001
3. Евгенов С.В., Дагер, Ньепс, Тальбот. Популярный очерк об изобретателях фотографии. М., 1938
4. Крауш Л.Я. Обработка фотографических материалов / Йосиф Е.А. – М.: “ Искусство”, 1975.-192 с.
5. Фомин А.В. Глава I.Фотоаппараты//Общий курс фотографии/Т.П.Булдакова.-3-е.-М.,:”Легпромбытиздат”, 1987.-С.5-49.-256с.
6. Hirsch, Robert (2 June 2018), Seizing the Light: A History of Photography. McGraw-Hill.ISBN.9780697143617-via Google Books.
7. Daguerre, Historique et description des procedes du daguerreotype et du diorama. History and description of the processes of the daguerreotype and diorama. (Paris, France: Alphonse Giroux et Cie, 1839).

Інформаційні ресурси:

www.wikipedia.org

moksop.org

<http://vasaphotography.com>

saliutmag.com

Журнал про українську фотографію SALIUT, Вид. Основа, Київ