

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная общеобразовательная
программа в области прикладного искусства
«Фотоискусство»

Программа по учебному предмету

Предметная область
ПО.01. ФОТОИСКУССТВО

ПО.01.УП.04
ФОТОПРОЕКТ
(набор с 2021 года)

2022 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От «30» августа 2022 г
Протокол № 4

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДОУ
«ВДШИ им Н. К. Рериха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) Яковлева Юлия Сергеевна, преподаватель МОУ ДО
«Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха»

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

- 1.1 *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2 *Срок реализации учебного предмета*
- 1.3 *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- 1.4 *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5 *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6 *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- 1.7 *Методы обучения*
- 1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

Содержание учебного предмета

- 2.1 *Сведения о затратах учебного времени*
- 2.2 *Учебно-тематическое планирование*
- 2.3 *Содержание учебного курса*
- 2.4 *Годовые требования по классам*

Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2 *Критерии оценки;*

Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1 *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2 *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

Списки рекомендуемой литературы

- 6.1 *Список рекомендуемой литературы;*

Пояснительная записка

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Фотопроект» разработана на основе требований к дополнительной общеобразовательной программе художественной направленности «Фотоискусство».

Программа «Фотопроект» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Программа учебного предмета «Фотопроект» определяет общую направленность преподавания, и также тесно связан с предметами «Фотожурналистика», «Практикум» и «Общий курс фотографии». Навыки, приобретенные на занятиях, помогают учащимся наиболее успешно формировать собственный взгляд в фото индустрии, в продвижении своего творчества. Знание основных решений задач в работе над фотографическим помогают в достижение наилучшего результата.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Фотопроект»

При реализации программы «Фотоискусство» со сроком обучения 3 года срок реализации учебного предмета «Фотопроект» составляет 1 год. При реализации программы учебного предмета «Фотопроект» продолжительность учебных занятий в третьем классе составляет 34 недели.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Фотопроект»:

Срок обучения	1 год
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	137
Количество часов на аудиторные занятия	102
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	35

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	3		
Полугодия	3	4	
Аудиторные занятия	48	54	102
Самостоятельная работа	17	18	35
Максимальная учебная нагрузка	65	72	137
Вид промежуточной аттестации		экзамен	

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Фотопроект» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Фотопроект» дополнительной общеобразовательной программы «Фотоискусство» со сроком обучения 3 года составляет:

- аудиторные занятия:
3 класс – по 3 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
всего 35 часов

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Фотопроект»

Цель:

получение обучающимися теоретических и практических навыков по подготовке, организации и созданию проектов в сфере искусства фотографии и выставок, формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи:

- дать понятия серии, истории и книги в сфере искусства фотографии;
- развить творческий подход к собственной деятельности и деятельности окружающих в сфере искусства фотографии, в т.ч. проектной деятельности;
- сформировать навык планирования своей деятельности;
- сформировать понятия видов и целей портфолио фотографа;
- научить применять полученные знания о фотоисториях и фоткнигах в реализации проектной деятельности;
- сформировать умения находить фотографические средства, соответствующие проектному замыслу, а также технические и композиционные решения для творческих работ;
- научить разрабатывать концепцию проведения выставочного мероприятия;
- научить грамотному оформлению серий и историй, в том числе посредством верстки в электронном формате.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Фотопроект»

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

1.7 Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях фотографического творчества.

1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Фотопроект»*

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории и технике фотографии, истории мировой культуры, фото альбомами. Фотостудия должна быть источниками постоянного и импульсного освещения, синхронизаторами, фонами, отражателем, компьютером и дополнительным к нему монитором, принтером для печати фотографий.

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени,

Предмет «Фотопроект» - это связующее звено между учебными предметами «Фотожурналистика», «Практикум» и «Общий курс фотографии». Содержание учебного предмета «Фотопроект» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретические и практические материалы.

Курс «Фотопроект» включает в себя основные направления:

- проектная работа;
- формирование портфолио;
- выставочная деятельность;
- верстка.

2.2 Учебно - тематическое планирование

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. занятия	Самост. работа
3 Класс			
І полугодие			
	Вводное занятие.	1	-
	Виды портфолио. Создание собственного портфолио.	8	4
	История и традиции фотовыставки.	3	-
	Фотоистория: от идеи до реализации.	3	1
	Фотопроект для портфолио.	5	4
	Фотокнига.	4	-
	Задачи фотовыставки и ее формирование.	9	-
	Планирование.	2	2
	Проектная работа.	8	6
	Портфолио-ревью.	2	-
	Афиша и каталог.	3	-
Итого часов за І полугодие		48	17
3 Класс			
ІІ полугодие			
	Проектная работа.	8	6
	Коммерческое и некоммерческое портфолио.	4	1
	Выставка, как итог конкурса.	1	-
	Продажа фотографий.	1	-
	Структура и содержание собственного портфолио.	3	-
	Дополнительные материалы в портфолио.	3	1
	Выставочный фотопроект.	4	-
	Электронные выставки.	4	-
	Портфолио выпускника.	4	2
	Выпускная фотовыставка.	6	-
	Верстка фотокниги.	6	6
	Отпечатки.	2	-

	Афиша выпускной фотовыставки.	2	-
	Онлайн платформы и конкурсы.	2	1
	Предзащита проекта.	2	1
	Портфолио-ревью.	2	-
Итого часов за II полугодие		54	18
Итого часов за 3 класс		102	35
Всего часов		102	35

2.3 *Содержание учебного курса*

3 класс

I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Вводное занятие.

Методические указания: Знакомство с предметом. Постановка целей на изучение предмета.

Тема №2

Тема: Виды портфолио. Создание собственного портфолио.

Методические указания: Для чего фотографу портфолио? Виды портфолио в зависимости от их целей. Портфолио по жанрам, творческие, коммерческие и др. Организация фотографий в портфолио. Разбор платформ в сети интернет для создания портфолио. Специализированные сайты, социальные сети. Поиск и обсуждение положительных и отрицательных примеров.

Создание собственного индивидуального и групповых портфолио учащихся. Выбор кадров из отснятого материала за время обучения. Одно или несколько портфолио для разных целей, определение с жанрами.

Домашнее задание: Отбор снимков из собственно архива по жанрам для демонстрации в классе.

Тема №3

Тема: История и традиции фотовыставок.

Методические указания: Фотовыставки, как новое явление в культуре. История появления выставок фотографии. Предназначение выставок художественной фотографии. Задачи и влияние на современную культуру.

Тема №4

Тема: Фотоистория: от идеи до реализации.

Методические указания: Основы фотографии от единичного кадра к серии. Как создаются фотоистории: выбор темы, постановка целей и задач, план работы над историей. Действия, необходимы для реализации. Просмотр видео мастер-классов.

Домашнее задание: Поиск подходящих тем для фотоистории. Индивидуальные и групповые.

Тема №5

Тема: Фотопроект для портфолио.

Методические указания: Создание индивидуально мини-проекта для своего портфолио. Каждый обучающийся выбирает наиболее подходящий для него жанр съемки (в котором он «силен») для проекта. Важно, чтобы проект выгодно демонстрировал сильные стороны учащегося. Постановка целей, съемка, разбор фотографий и окончательный отбор.

Домашнее задание: Фотосъемка проекта на выбранную тему.

Тема №6

Тема: Фотокнига.

Методические указания: Рассмотрение и обсуждение фотокниг популярных фотографов в разных жанрах. Отличие книг от фотоальбомов. Обсуждение построения истории, грамотного размещения снимков и текстов в книге.

Тема №7

Тема: Задачи фотовыставки и ее формирование.

Методические указания: Подробный разбор задач. Цель выставки, масштабность и значение, роль куратора, выбор подходящего помещения, наилучшее время проведения, распространение информации в СМИ, финансирование
Как грамотно сформировать фотовыставку? Жанры, цветовое решение, тематика. Выбор фотографий и их расположение. Описание к отдельным работам и ко всех выставке. Оформляем выставку в классе.

Тема №8

Тема: Планирование.

Методические указания: Выбор темы для персонального проекта. Поиск референсов. Идея, название, описание. Создание плана съемки, выбор места съемки, обсуждение с героями съемки, при необходимости. Обсуждение технических возможностей. Утверждение темы проекта каждого учащегося.

Домашнее задание: Фиксирование темы, идеи, названия в письменном виде. Отчет о результате выбора места съемки и обсуждениям с героями проекта.

Тема №9

Тема: Проектная работа.

Методические указания: Работа над созданием персонального фотопроекта. Исследование выбранной темы, производство и логистика. Фотосъемка, сдача выполненной работы (новых снимков) по проекту раз в две недели. Обсуждение съемок. Корректировка темы, при необходимости.

Домашнее задание: Фотосъемка персонального проекта. Общее количество кадров 50-150, в зависимости от тематики.

Тема №10

Тема: Портфолио-ревью.

Методические указания: Что такое портфолио-ревью и для чего оно нужно фотографу? Специфика, разновидности, подготовка. Разбор портфолио-ревью, проходящих в рамках конкурса.

Тема №11

Тема: Афиша и каталог.

Методические указания: Необходимость разработки афиши. Рассматриваем программы, в которых можно разработать афишу. Создание каталога, как отдельный проект. Макет, пожелания дизайнеру, выбор типографии, сроки.

3 класс

II полугодие (48 часов)

Тема №12

Тема: Проектная работа.

Методические указания: Работа над созданием персонального фотопроекта. Исследование выбранной темы, производство и логистика. Фотосъемка, сдача выполненной работы (новых снимков) по проекту раз в две недели. Обсуждение съемок. Корректировка темы, при необходимости.

Домашнее задание: Фотосъемка персонального проекта. Общее количество кадров 50-150, в зависимости от тематики.

Тема №13

Тема: Коммерческое и некоммерческое портфолио.

Методические указания: Особенности создания коммерческого и некоммерческого портфолио фотографа. Их цели и главные отличия.

Домашнее задание: Создание коммерческого и некоммерческого портфолио из своего архива.

Тема №14

Тема: Выставка, как итог конкурса.

Методические указания: Итоговые выставки всероссийских и международных конкурсов. Зачем участвовать в конкурсах? Фотоальбомы с работами лауреатов в интернет ресурсах.

Тема №15

Тема: Продажа фотографий.

Методические указания: Искусство фотографии, принты. Галереи для фотографов, проектная фотография. Продажа фотографий в России и за рубежом.

Тема №16

Тема: Структура и содержание собственного портфолио.

Методические указания: Структура и особенности содержания портфолио фотографа. Предъявляемые требования в различных условиях. Разработка содержания и визуального ряда.

Тема №17

Тема: Дополнительные материалы в портфолио.

Методические указания: Создание дополнительных материалов для портфолио фотографа. Биография автора снимков, участие в выставках, участие в конкурсах и победы. Обсуждение, в каких случаях необходимо дополнение к портфолио.

Домашнее задание: Добавление в папку с личным портфолио необходимых материалов. Биография с фотографией, список участия в выставках, дипломы/грамоты об участии и победа в конкурсах.

Тема №18

Тема: Выставочный фотопроект.

Методические указания: Фотопроекты на выставках. Как преподнести свой проект? Виды оформления: книга, блок фотографий, отдельные снимки и др. Оформление мультимедиа в выставочном пространстве.

Тема №19

Тема: Электронные выставки.

Методические указания: Сайты для оформления электронных фотовыставок, электронные журналы, социальные сети. Варианты оформления. Индивидуальный сайт или аккаунт, 3д выставка и др. Оформление своих фотографий (портфолио или проекта) в электронном журнале.

Тема №20

Тема: Портфолио выпускника.

Методические указания: Дополнения к созданному портфолио в первом полугодии. Подготовка к демонстрации на экзамене, обсуждение.

Домашнее задание: Работа над собственным портфолио, просмотр архива, фотосъемка при необходимости.

Тема №21

Тема: Выпускная фотовыставка.

Методические указания: Оформление выпускной фотовыставки. Каждый учащийся делает свой индивидуальный блок с лучшими фотографиями. Выбор подходящего фона, единого стиля, грамотное размещение отпечатков.

Тема №22

Тема: Верстка фотокниги.

Методические указания: Изготовление предварительного макета: печать фотографий и их оформление с текстом. Изготовление макета персональной фотокниги в электронном варианте с помощью программы Photoshop или на онлайн платформе.

Домашнее задание: Подготовка необходимых материалов для верстки.

Тема №23

Тема: Отпечатки.

Методические указания: Печать фотографий для портфолио. Выбор формата, типа бумаги, типографии. Виды оформления печатного портфолио. Электронное портфолио или отпечатки в зависимости от цели.

Тема №24

Тема: Афиша выпускной фотовыставки.

Методические указания: Создание афиши к выпускной фотовыставке. Коллективная работа. Название, описание, оформление.

Тема №25

Тема: Онлайн платформы и конкурсы.

Методические указания: Знакомство с онлайн платформами для размещения проектов. Верстка фотоисторий на онлайн платформах (напр., Tilda). Обсуждение подачи фотоисторий на конкурсы, просмотр сайтов, положений.

Домашнее задание: Поиск и изучение сайтов конкурсов и онлайн платформ. Загрузка персональных фотоисторий на конкурс.

Тема №26

Тема: Предзащита проекта.

Методические указания: Предварительная защита персонального фотопроекта перед одним из членов экзаменационной комиссии. Презентация проекта и электронного макета фотокниги в классе перед экзаменом. Разбор ошибок, внесение окончательных изменений.

Домашнее задание: Внесение необходимых изменений в фотопроект после разбора ошибок.

Тема №27

Тема: Портфолио-ревью.

Методические указания: Что такое портфолио-ревью и для чего оно нужно фотографу? Специфика, разновидности, подготовка. Разбор портфолио-ревью, проходящих в рамках конкурса.

2.4 *Требования по годам обучения*

В результате освоения предмета «Фотопроект» учащийся должен:

знать:

- принципы верстки фотокниг в электронном формате;
- принципы сбора и систематизации собственного архива фотографий и способы его применения в портфолио;
- виды выставок в сфере искусства фотографии;
- краткую историю фотографических выставок.

уметь:

- применять полученные знания о планировании и организации фотосъемки на практике проектной деятельности;
- находить фотографические средства, соответствующие проектному замыслу;
- находить технические и композиционные решения для творческой работы;
- разрабатывать структуру и содержание, а также создавать собственное портфолио фотографа, в зависимости от поставленных целей;
- выбирать тематику и специфику индивидуальной выставки.

владеть:

- навыками создания фотосерий и фотоисторий;
- навыками презентации проектной деятельности и презентации своего творчества на портфолио-ревью;
- навыками творческого подхода к собственной деятельности в сфере искусства фотографии;
- навыками разработки концепции проведения выставочного мероприятия.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета- просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговый макет фотокниги демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, грамотно проводить фотосъемку с технической и композиционной стороны.

Тему фотопроекта (итоговой работы) каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в фотографиях, связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа (фотокнига) может быть выполнена в любом фотографическом жанре, и заранее согласована с преподавателем. Работа выполняется в течение учебного года в третьем классе. Минимальное количество разворотов и самих отпечатков в итоговом макете фотокниги одиннадцать, включая обложку. Всего отснято для фотопроекта должно быть не менее 100 фотографий за учебный год (от 50 фото в каждом полугодии). Съемку могут проходить в рамках занятий или самостоятельной работы, в зависимости от идеи проекта. В макете книги также необходимо присутствие описания фотопроекта и, если необходимо, описание к некоторым или всем снимкам.

4.2 *Критерии оценок*

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется оценка:

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Фотопроект» необходимы следующие учебно-методические материалы:

- наглядные пособия;
- методические пособия;
- папки практических заданий, сформированные по темам;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- портфолио ученических работ по темам;
- видеоматериал;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Предмет «Фотопроект» предлагается рассматривать, как завершающая часть освоения дополнительной общеобразовательной программы «Фотоискусство», вспомогательными предметами которой являются «Общий курс фотографии», «Практикум» и «Фотожурналистика».

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Самостоятельная работа при формировании портфолио, подготовке и организации выставочной деятельности просматриваются преподавателем согласно учебному плану. Оценкой отмечаются все этапы работы. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Списки рекомендуемой литературы

6.1 Список рекомендуемой литературы:

1. Пожарская С.Г. /Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии/ - Юпитер-Импэкс, 2001;
2. Лапин А.И. /Фотография как.../ - Тримедия Контент, 2018;
3. Дыко Л.П. /Основы композиции в фотографии/ - ЁЁ Медиа, 2012;
4. Анри Картье-Брессон /Диалоги/ - Клаудберри, 2015;
5. Джефф Дайер /Самое время. Неклассическая история фотографии\ - Клаудберри, 2017;
6. М. Фриман /Школа фотографии. Свет и освещение/ - Добрая книга, 2015;
7. П. Матвеев /Inspiration Book/ - 2019;
8. И. Бойко /Детям об искусстве. Фотография/ - Искусство – XXI век, 2019