

*Анотація
навчальної дисципліни*

ФОТОМІСТЕЦТВО

K a r a z i n M e d i a T o p o s G r o u p 2 0 1 9

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФОТОМИСТЕЦТВО»

Комплексна навчальна дисципліна «Фотомистецтво» містить три взаємопов'язаних індивідуальних авторських курси: «Авторська фотографія», «Харківська школа фотографії» та «Арт-фото в цифрових медіа», спрямованих на ознайомлення студентів із основами фотомистецтва, теорією та практикою авторської фотографії, естетикою харківської школи фотографії, специфікою арт-фото в цифрових медіа. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

АВТОРСЬКА ФОТОГРАФІЯ

Курс «Авторська фотографія» присвячений ознайомленню з основами мистецтва авторської фотографії. Курс поєднує теорію і практику створення авторської фотографії, розкриває специфіку процесу фотозйомки в залежності від різних завдань і технологічних рішень, які дозволяють реалізувати творчий задум при роботі з авторською фотографією; знайомить з етапами роботи над авторським фотопроектом: виникнення теми та ідеї, визначення жанру, планування часу і місця зйомки, вибір типу освітлення, аналіз, оцінка відзнятого матеріалу. Особливу увагу приділено відповіді на питання, чи існує щось спільне між фотографією і психологією, розкриттю близькості авторської фотографії з психологією особистості, внаслідок чого формується унікальне авторське бачення. Ключові теми курсу: теорія та історія авторської фотографії, візуальний поворот у сучасній гуманітаристиці та становлення теорії фотографії, парадигми дослідження фотографії, авторська фотографія в контексті еволюції оптичних медіа, соціокультурна аналітика фотографічних репрезентацій, авторський стиль фотохудожника, символічна мова фотографії, ідея і образ в авторській фотографії, образи пам'яті та художня мова авторської фотографії, фешн-фотографія та рекламний фотообраз, робота фотохудожника з галереями та глянцевиими журналами, концепції авторської фотографії, розробка та реалізація власного фотопроекту. Поточні практичні завдання курсу полягають у створенні творчих фотозображень на запропоновані теми. Підсумкове завдання курсу: створення фотографічного автопортрету, в якому відобразатиметься найбільш актуальна для автора подія.

ХАРКІВСЬКА ШКОЛА ФОТОГРАФІЇ

Курс «Харківська школа фотографії» знайомить з естетикою унікального феномену в історії фотомистецтва, який отримав назву Харківської школи фотографії, її основними представниками, особливостями візуальної мови і художніми прийомами. Серед ключових моментів курсу – Харківська школа фотографії як нонконформістський мистецький рух, історико-культурний та мистецький контексти виникнення феномену Харківської школи фотографії, перехід від традиційних образів до інноваційної форми візуального вираження у діяльності групи «Час», соціальні передумови появи Харківської школи фотографії, михайлівська формула «віяла болю», «теорія удару» як концептуальний маніфест групи «Час», основні представники Харківської школи фотографії та їхні програмні твори, характерні прийоми художніх практик Харківської школи фотографії та її візуальна мова, «бутерброди» як накладення позитивів і проєкція, оптичне накладення, дубль експозиція, ефекти «постерізації», колаж, оптичний монтаж, асамбляж, погана якість як естетична категорія, михайлівське поняття «поганої фотографії для поганої дійсності», ручне розфарбовування чорно-білих фотографій, перформативність «ігрової» фотографії, феномен «сконструйованої реальності». Курс передбачає дискусії, перегляд візуальних матеріалів Харківської школи фотографії, практику фотографії, портфоліо-ревю та тренінги з вербалізації ідей. Практичне завдання курсу: створення авторського фотопроекту як художнього об'єкта, в якому стануть рівними фотографія, текст та спосіб презентації.

АРТ-ФОТО В ЦИФРОВИХ МЕДІА

У курсі «Арт-фото в цифрових медіа» розглядаються основи мистецтва фотографії в цифровому медіапросторі. Основну увагу приділено розгляду специфіки арт-фото як носія соціальної інформації, визначенню місця фотозображень в цифрових медіа та соціальних мережах, розкриттю специфіки процесу підготовки до фотозйомки, технологій її проведення і постобробки фотографій. Серед ключових моментів курсу – фотознімок як «відкрита система», історія цифрової арт-фотографії як медіуму, візуальна мова арт-фотографії, побудова композиції у фотографії, розвиток мобільної арт-фотографії, тревел-фотографія, вулична фотографія, місто як творче середовище для фотографа, фотографія як візуальна історія, документальне vs. естетичне в арт-репортажі, моментальність сприйняття і наочність фотографії, специфіка знімального процесу, композиція кадру, рівновага та баланс, симетрія, ритм та рух, постобробка фотознімків, значення цифрового фото для суспільства в якості документа і об'єкта мистецтва, вплив цифрових технологій на арт-фотографію. У процесі навчання у студентів буде можливість попрацювати на натурі, навчитися вибудовувати композицію, відпрацювати різні прийоми і техніки фотозйомки. У рамках курсу передбачено проведення серії майстер-класів з практикуючими фотографами. Студенти пройдуть усі етапи створення фотоарт-проектів від задуму до реалізації у цифрових медіа. Підсумкове практичне завдання курсу: самостійно розробити та відзняти репортаж-портрет, що розкриває специфічні риси людини, характер, творчість, роботу, щоденне буття тощо, або створити арт-репортаж про місто (за вибором студента).

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФОТОМИСТЕЦТВО»

Керівник курсу «Авторська фотографія»
ГАННА ЮРІЇВНА МЕЛЬНИКОВА

Фотограф, режисер, дослідник гендеру. Старший викладач кафедри медіакомунікацій. Закінчила Королівську академію мистецтв в Гаазі (Голландія). Працює в жанрі портрета, авторської фотографії та режисури. Учасник серії конкурсів, неодноразово виставлялась в Європі і Україні. Фотографії знаходяться в приватних колекціях Бельгії, Голландії, Італії та ін. Автор книги, присвяченої гендеру в сучасному суспільстві, що була презентована на фестивалі «UNSEEN» в Амстердамі. З 2011 р. веде активну викладацьку діяльність в Україні та Європі. Викладач фотографії в Школі «Bird In Flight». Працює з різними театральними та музичними колективами, серед яких Guano Apes, Олег Каданов, ШАНА, а також зі спортсмени голландської олімпійської збірної з фехтування, балетними танцюристами Роттердамської школи і балету Scarino. У 2015 р. стала основним організатором і куратором Міжнародного фестивалю «Mutabor». Основні напрями наукової діяльності: історія та теорія фотографії, авторська фотографія, режисура, арт-кураторство.

melianna2a@gmail.com
<https://www.facebook.com/anna.melianna.3>
<https://melianna8.wixsite.com/melianna>

Керівник курсу «Харківська школа фотографії»
РОМАН ЙОСИПОВИЧ ПЯТКОВКА

Фотограф, викладач теорії та історії фотографії в Україні та багатьох країнах світу. Старший викладач кафедри медіакомунікацій. На найпрестижнішому Міжнародному фотофорумі Sony World Photography Awards-2013 (Лондон, Велика Британія) нагороджений призом і визнаний кращим концептуальним фотографом року. Лауреат Харківської муніципальної художньої премії в галузі художньої фотографії. Член Співки фотохудожників України. Учасник більш ніж 80 колективних і персональних вітчизняних і міжнародних фотовиставок і проектів (в Італії, Німеччині, Норвегії, США, Швеції, Японії та ін.). Фотографії представлені у виданнях «Aperture» та «Art Journal» (США), «Eyemazing» (Голландія), «Glasnost» (Норвегія), «Fotografisk Tidskrift» та «F» (Швеція), «Taide» та «Kumengarde» (Фінляндія), «ZOOM» (Італія), «l'Arche» (Франція) та ін. Основні напрями наукової діяльності: теорія та історія фотографії, концептуальна фотографія.

pyatkovka@gmail.com

<https://www.facebook.com/roman.pyatkovka.5?fref=ts>

<http://grynyov.art/artist/pyatkovka-roman>

Керівник курсу «Арт-фото в цифрових медіа»
КРИСТИНА ЮРІЇВНА ПАШКІНА

Журналіст і фотограф. Засновниця інтернет-журналу «Krutezne» (2019). Старший викладач кафедри медіакомунікацій. Займається фотографією 10 років. Випускниця Вільної школи журналістики в Києві (2015), Культурної школи журналістики у Харкові (2016). Переможець та учасниця виставки за результатами конкурсу «5-я стена» у номінації «Фотографія балетної вистави» (Харків, 2016). Основні напрями наукової діяльності: технології цифрової фотозйомки, комунікативна складова візуальних образів репортажної фотографії, діалог між глядачем та фотографією, візуальна складова цифрових медіа, соціальних мереж і засобів масової комунікації.

chrispa042012@gmail.com

<https://www.facebook.com/christy.pashkina?fref=ts>

<https://krutezne.com.ua/>