

Анотація
навчальної дисципліни

Цифрова
фотографія

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 «ЦИФРОВА ФОТОГРАФІЯ»

Комплексна навчальна дисципліна «Цифрова фотографія» містить три взаємопов'язаних індивідуальних авторських курси: «Цифровий фотообраз» «Концептуальна фотографія» та «Цифрова фотозйомка», спрямованих на ознайомлення студентів із основами цифрової фотографії, специфікою цифрового фотообразу, естетикою сучасної концептуальної фотографії та особливостями цифрової фотозйомки. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

ЦИФРОВИЙ ФОТООБРАЗ

Курс «Цифровий фотообраз» присвячений розгляду цифрового фотообразу в контексті сучасного соціального простору, ознайомленню студентів з основними концептами у роботі з цифровим фотообразом, формуванню уявлень про вплив цифрових технологій на створення і сприйняття фотографії загалом та фотопортрету зокрема. Цифрове мистецтво, або мистецтво нових медіа, що створюється, поширюється і зберігається за допомогою цифрових носіїв, є звичним і усталеним явищем. Фотозображення було одним із перших об'єктів цифрового мистецтва. Подвійна природа цифрового фотозображення розглядається в курсі як діалог між технічним прогресом, мистецтвом і соціумом. Серед основних питань курсу – поняття цифрового фотообразу, аналогова vs. цифрова фотографія; виникнення та еволюція цифрового фотообразу, контексти його появи та синтез мистецтв; візуальні експерименти цифрової фотографії, трансформації образів людини за допомогою Photoshop та інших цифрових редакторів; гіперреалістичність фотообразів віртуальної реальності та їхня влада над свідомістю, реальне і віртуальне у цифровому фотообразі; цифровий фотообраз в сучасній арт-і поп-культурі та вплив цифрових технологій на фотоарт-ринок. 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.

КОНЦЕПТУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ

Курс «Концептуальна фотографія» знайомить з основами мови фотографії в інформаційному полі сучасного мистецтва, ключовими питаннями історії концептуальної фотографії та актуальними концептуальними фотохудожниками. Курс включає знайомство з історією концептуального мистецтва та практиками художньої фотографії ХХ ст., феноменом «сконструйованої реальності» і «присвоєння образу» Дюссельдорфської школи, підходом до фотографії як «неестетичного документу» у Харківській школі, концептуальними прийомами в сучасній фешн-фотографії, дослідженнями категорії тіла і статі, соціальних стереотипів і табу в фотографії та ін. Головні завдання курсу – досягнення майстерності у створенні концептуальної фотографії та формулюванні своєї художньої позиції, знайомство з технікою роботи з фотографією та оволодіння навичками презентації власних арт-проектів. Особлива увага приділяється опануванню методами створення концептуальних фотопроектів, заснованих на трьох ключах: «ідея + контекст + зображення». Курс передбачає дискусії, перегляд візуальних матеріалів, практику фотографії, портфоліо-ревію та тренінги з вербалізації ідей. Практичне завдання курсу: створення авторського фотопроекту як художнього об'єкта, в якому стануть рівними фотографія, текст та спосіб презентації.

ЦИФРОВА ФОТОЗЙОМКА

У курсі «Цифрова фотозйомка» розглядаються основи цифрової фотографії: специфіка процесу підготовки до фотозйомки, технологій її проведення і постобробки фотографій. Курс поєднує теорію і практику фотозйомки, передбачає знайомство з камерою та якісними стандартами фотозйомки, дає уявлення про професію фотографа та приділяє увагу етичності поведінки професіонала. Основну увагу приділено розгляду специфіки фотографії як носія соціальної інформації, визначенню місця фотозображень в цифрових медіа та соціальних мережах. У ході виконання серії практичних завдань курсу студенти повинні оволодіти основним інструментарієм створення та постобробки зображення, навчитися аналізувати знімки, виокремлювати якісні кадри. У результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність використання в цифрових медіа образотворчого матеріалу, який є не тільки естетичною прикрасою та ілюстративним доповненням до тексту, а й самодостатнім жанровим продуктом. У процесі навчання у студентів буде можливість попрацювати на натурі, навчитися вибудовувати композицію, відпрацювати різні прийоми і техніки цифрової фотозйомки. У рамках курсу передбачено проведення серії майстер-класів з практикуючими фотографами. Студенти пройдуть усі етапи створення цифрових фотопроектів від задуму до реалізації. 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
«ЦИФРОВА ФОТОГРАФІЯ»**

Керівник курсу «Цифровий фотообраз»
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 «Концептуальна фотографія»
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 «Цифрова фотозйомка»
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/>