

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы фотографии

Автор: Старший преподаватель кафедры дизайна Гаврилов С.Г.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ОПК – 2. Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

План курса

Тема 1. Вводная часть. Технические обзоры.

Основные акценты: цели и задачи перед студентами в рамках курса. Анализ фотоизображения: сюжет и настроение кадра. Понятия замысла, контекста, настроения и сюжета. Примеры на различных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, репортаж, постановка. Освоение фототехники. Общие технические вопросы.

Тема 2. Тональность фотографии.

Общий контраст снимка. Локальный контраст. Баланс контрастов. Темный и светлый ключи. Использование базовых элементов фотографии — тональности и контраста изображения. Тональность в портрете. Варьирование общей тональностью в портрете для придания настроения снимку. Роль контраста. Экспозиция. Замеры экспозиции. Использование поправок экспозиции.

Тема 3. Свет в фотографии.

Источники света, характер света. Съемка при естественном и искусственном освещении. Анализ и построение световых схем.

Свойства и характер света и влияние их на восприятие изображения. Знакомство студентов с наиболее важными для фотографии свойствами света. Жесткий и мягкий свет. Естественный и искусственный. Тень. Силуэт. Фотограмма и фотографика.

Практическое знакомство на примере съемки теней, силуэтов и фотограмм с основными свойствами света. Распространение света в пространстве. Основные виды света. Моделирование света. Светочувствительность.

Студенты знакомятся с техникой съемки с различными источниками света. Анализ снимаемой сцены по характеру и силе света. Визуальный анализ и использование камеры. Тень, силуэт, фотограмма. Тень: съемка предметов или людей с тенями (жесткое или частично смягченное боковое освещение) с целью получить хорошо читаемые тени, их вариации.

Силуэт: съемка друг друга или предметов с контровым освещением. Теневая проекция на матовом полупрозрачном экране (аналог фотограммы). Геометрические и сюжетно-смысловые композиции Дополнительно: получение глубокой черной тени, выбеленного экрана или фона. Силуэт и фон.

Тема 4. Планы в фотографии. Масштабы и соотношения планов. Резкость. Глубина резкости.

Студенты знакомятся с передачей пространства в плоскости фотоснимка. Вводится понятие планов и их роли в изображении. Связь между планами. Выделение объекта и растворение объекта в пространстве. Стремление к резкости и уход от нее.

Знакомство с одними из самых эффективных механизмов фотографии - резкости и «размытости». Подчеркивание роли объекта в кадре с помощью резкости. Изменение характера объекта с изменением резкости его изображения. Сочетание планов на снимке. Фокусировка. Точка фокусировки. Дистанция фокусировки. Связь диафрагмы, фокусного расстояния и дистанции фокусировки с глубиной резкости.

Студенты знакомятся с такими свойствами оптических систем, как фокусировка, дистанция фокусировки, глубина резкости. Изучают на практике связь между техническими параметрами оптики и камеры. Сюда же: репродукция как проецирование плоскости или пространства на плоскость. Алфавит через сочетание объектов на разных планах.

Тема 5. Точка съемки. Направление в пространстве. Перспектива. Ракурс.

Студенты знакомятся с передачей пространства на фотоснимке. Изучают различные точки съемки и их связь со снимаемыми объектами, различные способы передачи пространственной формы объекта и его пропорций. Проекция и искажение пространства и объектов. Уход от привычных взглядов.

Точка съемки и выбор направления съемки в пространстве в сочетании с ориентацией снимаемых объектов. Горизонт, видимый и подразумеваемый.

Перспектива в пространстве и на снимке. Съемка с верхней или нижней точек, направление вертикально вниз или вверх. Ракурс как частный случай пространственных взаимоотношений камеры и объекта. Оптика. Фокусное расстояние. Угол зрения. Построение рисунка в камере, сравнение с глазом.

Свойства объектива. Фокусное расстояние и угол зрения, связь этих параметров с геометрическими параметрами матрицы/пленки. Геометрическое проецирование пространственных форм на плоскость в сравнении с глазом человека. Искажения, привносимые оптикой в изображение и исправление их.

Композиция на плоскости и в пространстве. Стилизация съемки под ракурс, с нижних и верхних точек, диагональное построение.

Изменение и искажение формы объекта.

Дополнительно: спрятать объект в кадре, замаскировать, исказить его форму до неузнаваемости, выдать его за другого, при том, что сам объект фактически должен оставаться в кадре как минимум на 2/3.

Тема 6. Фон и объект. Динамика и статика. Ритм и хаос. Контрасты на снимке.

Роль фона в составе снимка. Движение в кадре. Мультиэкспозиция и коллаж. Движущийся объект в кадре. «Заморозка» и «смазка» объекта и фона. Создание эффекта движения статичных объектов. Движение камеры в процессе съемки.

Визуализация движения. Диафрагма и выдержка. Варьирование этих параметров для достижения различных эффектов. Техника съемки движущихся объектов. Различные скорости движения. Побег из кадра. Практика с движущимися объектами. Придать статичному объекту скорость. Отделение статичного объекта от фона через добавление динамики и взаимного движения (создать иллюзию движения, динамики).

Тема 7. Композиция. Компонировка кадра. Основные варианты построения.

Краткий экскурс — освежение памяти по художественной композиции в контексте формирования фотографического изображения. Пропорции и соотношение сторон кадра. Портретная и ландшафтная ориентация. Центры внимания. Диагонали.

Составление композиции из объектов и пространства. Кадрирование. Композиция — линейная, пятновая, ритм. Пространство в композиции — симметрия и асимметрия. Кадрирование в процессе и после съемки. Съемка с дополнительными источниками света. Дополнительные локальные источники света как инструмент формирования композиции кадра.

Тема 8. Цвет в кадре. Гамма. Окраска.

Акцентирование цвета в кадре. Насыщенность и яркость цвета. Цветовые контрасты. Цвет в композиции кадра. Цветовая тональность и окрашенность. Дополнительные цвета — противостояние цветов. Сочетания нескольких цветов. Цветовые гаммы — теплая и холодная. Работа с цветом при последующей обработке снимка. Цветовоспроизведение. Процесс передачи цвета от матрицы и пленки до отпечатка. Обзор технологий цветопередачи и цветовоспроизведения. Цветовые модели. Печать, проекция и отображение цвета. Оттиск — воспроизведение цвета через упорядоченный растр. Пересъемка растрированных оттисков.

Тема 9. Проектирование съемки. Выбор цели. Выбор средств. Реализация.

Эскизы и наброски. Планирование съемки от замысла до воплощения. Смысловая нагрузка снимка. Введение определения смысловой нагрузки. Съёмочное оборудование. Основное и дополнительное оборудование для съемки. Выбор съёмочного оборудования исходя из постановки задачи.

Тема 10. Обработка кадра. Прикладные и цифровые технологии.

Доработка в соответствии с замыслом в последней стадии. Фотография как исходный материал для работы. Дальнейшее использование фотоснимков в работе. Фото-коллаж и фотомонтаж. Техническая пост-обработка Обработка RAW-изображений. Ретушь и коррекция. Подготовка к печати и публикации.

Тема 11. Серия. «Сборка» серии. Роль отдельного снимка в серии, распределение ролей.

Принцип серийности в фотографии. Концепция серии. Отбор фотоснимков для серии. От серии к проекту. Формирование проектного подхода. Уточнение деталей — проект, серия, вариация. Технические вопросы съемки серии.

Съемка серии в пределах выбранных временных и пространственных интервалов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «фотография» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении лабораторных занятий: *опрос (О), контрольная работа (КР)*;
- зачет проводится в форме защиты практической работы и ответов на теоретические вопросы

Основная литература:

1. Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Хилько. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 207 с. — 978-5-7779-1355-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24956.html>