

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Методические рекомендации по освоению дисциплины

" Фотография "

для обучающихся по программам направления подготовки

54.03.01 Дизайн

профиль «Графический дизайн»

Разработчик: профессор кафедры Ливак С.С.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Фотография» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.03.01 Дизайн и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 82 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Фотография», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на промежуточной (зачет с оценкой) и итоговой (экзамен) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Фотографика» следует выполнять виды самостоятельных работ:

- самостоятельная работа над аналогами заданий с интернет ресурсами и литературными источниками;
- самостоятельная практическая работа в фотомастерской;
- самостоятельная работа в формате репортажной съёмки в городском и природном ландшафтах;
- самостоятельная работа по проведению постановочной фотографии в домашних условиях.

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Натюрморт из простых геометрических форм организованный по принципу фронтального рельефа.	<i>Практические задания</i> Научиться ставить и решать основные задачи образно-пластической выразительности с помощью простых геометрических объектов не обладающих сложными архитектурными и скульптурными качествами. Организация пластической структуры в данной композиции достигается размещением предметов в неглубоком пространстве и сильно не отклоняясь от фронтальной линии, что является главной особенностью композиции..

		<p>Основной световой задачей является заполняющий (заливной) свет, рисующий и рефлексирующие света являются дополняющими композиционными средствами. Задание выполняется в ахроматическом цвете. Выполненное задание представляется в виде фотоотпечатка форматом 13 см. x 18 см.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Приобретение навыков в организации композиции фотокадра при использовании группы (примерно от 5 и до 15) простых по форме объектов в неглубоком пространстве. Организация света для фронтальной композиции при одноплановом размещении объектов в фотокадре.</p>
2	<p>Натюрморт из простых геометрических форм организованный по принципу рельефа с резким боковым светом.</p>	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Существенным в настоящем задании является установление угла направления рисующего света по отношению к группе объектов и его силы. Рисующий свет рекомендуется устанавливать с боку под острым углом к фронтальной линии и объектам съемки, примерно от десяти и до сорока градусов. Для поиска наилучшего решения пластической выразительности композиции важным является нахождение отношений внутренних связей между освещёнными поверхностями, в большей степени предметов, их собственными тенями и брошенными тенями. Заполняющий и рефлексирующие света являются дополнительными композиционными средствами, а их характеристики определяются по отношению к визуальным результатам рисующего света. Задание выполняется в ахроматическом цвете и представляется в виде фотоотпечатка форматом 13см x 18см.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Главной отличительной задачей является усиление пластической выразительности и контрастности изображения за счет изменения характеристик источников света и их направлений. Приобретение навыков в организации композиции фотокадра по аналогии с первым заданием только с существенным изменением световой задачи.</p>

3	<p>Натюрморт из простых геометрических форм организованный по принципу глубокого пространства. Задание, структурно состоит из трех упражнений с различными уровнями горизонта.</p>	<p><i>Практические упражнения</i> Проанализировать графическую трансформацию графемы в ходе развития шрифтов. Познакомиться с акцидентными шрифтами, проследить взаимосвязь функции и графического образа в этих шрифтах, обсудить графические приёмы, характерные для современных акцидентных шрифтов (значение «свободной» графики, фактуры, почерка). Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру абстрактных форм, форму, объем, взаимосвязь. 1. композиция фотокадра выполняется фронтально и с низким уровнем горизонта плоскости, на которой размещены предметы съемки, 2. композиция фотокадра выполняется фронтально, с нормальным уровнем горизонта плоскости, 3. композиция выполняется с нормальным уровнем горизонта, а объектив устанавливается под углом к снимаемым предметам (натюрморту) примерно от 35 до 50 градусов. <i>Задача.</i> Свето-тоновое решение листа организованное по принципу относительно глубокого пространства, глубокого по отношению к пределам натюрмортного пространства.</p>
4	<p>Натюрморт, организованный по принципу ракурсного вида.</p>	<p><i>Практические упражнения</i> Поиск способов, комбинаций, характера источников освещения и их значений для получения наиболее интересного, образного, пластически выразительного композиционного решения. Научиться ставить композиционные задачи при отсутствии стандартного вертикального фона, когда фоном является горизонтальная плоскость и когда падающие на неё тени от предметов и их ритмика являются определяющими выразительными средствами в ракурсной композиции. Приобрести опыт определения горизонтального угла падающего луча рисующего света на объекты съемки. В процессе композиционных поисков добиться</p>

		<p>художественной целостности, образно-эмоциональной и выразительной композиции с признаками динамичности. Для обеспечения выразительности данного задания при съёмке угол объектива по отношению к горизонтальной плоскости натюрморта рекомендуется устанавливать в пределах от 45 и до 75 градусов. Важной особенностью, как и в предыдущих заданиях является применение единого тона для всех предметов композиции.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Получение навыков в организации композиции с выразительными признаками ракурса и его особенностями. Выработка умения в подготовке сценария для постановки ракурсной композиции.</p>
5	<p>Натюрморт, организованный по принципу выявления объекта «лидера» (акцент).</p>	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Для организации композиции следует избрать группу однородных геометрических фигур примерно одного размера в количестве от 4 и до 10 предметов, а по типу геометрии фигуры рекомендуется применять обладающих кривыми поверхностями и линиями (шар, цилиндр, конус и др.). Для выделения объекта, из выразительных средств следует исключить наиболее простой – это изменение размера объекта. В связи с этим рекомендуется применить такие визуальные средства как изменение тональности (окрашенности) выделяемого объекта, его место положения в натюрморте и установка приоритетного света для акцентируемого предмета. Композиция решается в режиме полуконтрастных характеристик участвующих предметов в натюрморте прежде всего за счет тоновой разницы выделяемого объекта. Для обеспечения полуконтрастных тоновых характеристик композиции выделяемый предмет должен иметь отличие примерно в 40% - 60% по тону от группы объектов. Главный объект («лидер») может быть как серый среди белых, так и наоборот. Так как все света (заполняющий, рисующий, отраженные) должны работать на выявление главного объекта, их следует устанавливать в сочетании и разных значениях</p>

		<p>принимая во внимание размещение предметов в натюрморте.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Приобретение опыта в постановке композиционных задач выявляющих приоритет одного заданного предмета. Выработать навыки и умение находить соответствующие выразительные графические средства формирующие композиционную структуру с одним главным объектом в границах фотокадра.</p>
6	<p>Натюрморт, организованный по принципу ритмических структур в фотоизображении.</p>	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>В процессе постановочных поисков над композицией необходимо стремиться выразить её ритмические решения как эстетические категории. Добиться художественной целостности в графической гармонии ритма. Для ритмической композиции необходимо определить количественный состав предметов в пределах 9-10 фигур, которые должны быть сходны по родственным признакам, например – цилиндр и труба, призма трёхгранная и призма шестигранная, конус и пирамида и т. п.. В организации ритмической композиции научиться концентрировать принципиальную задачу ритма доведя её до смысловой ясности.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Создать свето-теневую композицию, организующая и пластическая структура которой решается с помощью ритмических отношений всех выразительных средств фотокадра. Научиться передавать визуальный смысл способом ритмов в пределах заданного формата листа.</p>
7	<p>Натюрморт, организованный по принципу равновесия при ограниченном количестве контрастных по размеру объектов.</p>	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Осмыслить выбор выразительных средств используемых для достижения равновесия в композициях элементарных форм как комплекс гармоничных средовых характеристик обеспечивающих возникновение эстетических эмоций. Выбор геометрических фигур рекомендуется использовать в пределах трех предметов. Остальные участники композиции – это горизонтальная плоскость, фон и источники света. Предметы могут быть разными по размеру, однако по форме рекомендуется их</p>

		<p>подбирать со сходными признаками (цилиндр, труба, конус и т. п.). В размещении предметов (предмета) относительно кадроплана следует использовать принцип асимметрии, а сочетание источниками света следует регулировать поиск гармонии равновесия. Выполненное задание представляется в формате предыдущих заданий. Возможно выполнение поисковых эскизов меньшего формата.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Научиться находить соответствующие выразительные средства в организации уравновешенной асимметрической композиции при минимальном предметном наборе.</p>
8	<p>Натюрморт, организованный по принципу пятна (силуэт), темного на светлом. Контровой свет.</p>	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>В связи с ограничением тонового диапазона контрастных решений, важным является поиск соразмерных отношений по массам пятновых величин. Необходимо также установить структурные приоритеты при размещении предметов натюрморта, добиться пластической выразительности промежутков («пустот») между предметами, попытаться превратить их в эстетическое качество. Предметы в натюрморте устанавливать в неглубоком пространстве, примерно до 40 см от лицевой стороны ближнего предмета. Свет устанавливается контровой, с тыльной стороны натюрморта. Контровой свет может быть установлен как снизу так и сверху, кроме этого он может быть и боковым, что зависит от композиционного пластического сценария. Съемка проводится фронтально к натюрморту, однако можно немного смещать объектив влево или вправо, в зависимости от визуальной ситуации натюрморта.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Получение навыков в создании гармонично целостной композиции фотоизображения, которая сформирована методом тёмного силуэта группы геометрических предметов на светлом фоне окружающей их среды по принципу тоновой контрастности как главного условия выразительного существования пятновых характеристик.</p>

9	<p>Натюрморт, организованный по принципу пятна (силуэт), светлого на темном. Контровой свет.</p>	<p><i>Практические упражнения</i> Из различных по форме геометрических предметов создать групповую композицию натюрморта сложную по очертанию силуэта (по пятну). В связи с различными предметами по форме очертание силуэта должно строиться на сочетании кривых, прямых и наклонных линиях формирующих границу между белым и чёрным цветом, - между предметами и фоном. Принимая во внимание условие полунюансных отношений в границах белого силуэта необходимо достичь выразительной внутренней пластики, которая является контрастной в отношении элементарной пластики чёрного фона и горизонтальной плоскости. Размещение предметов в натюрморте организовано в неглубоком пространстве. Приоритетный свет рисующий, который устанавливается сбоку и несколько сверху, примерно 25 – 35 градусов к горизонтальной плоскости натюрморта. <i>Задача.</i> Приобретение навыков в построении гармонии пластических задач предметной среды на нюансных отношениях внутри группы пятен и контрастных в отношении фона как среднего пространства. Научиться формировать композицию фотокадра с помощью сложно организованных светлых пятен на контрастном черном фоне.</p>
10	<p>Натюрморт, организованный по принципу полного диапазона светотоновой шкалы объектов фотосъемки.</p>	<p><i>Практические упражнения</i> Использовать пластические возможности контрастной гармонии в целях организации приоритетных значений в композиции фотокадра (главное, второстепенное, вспомогательное), необходимо определить, чего в композиции будет больше, - белого, черного или серого. Количество предметов в натюрморте не должно превышать более десяти единиц. Предметы в данном натюрморте рекомендуется располагать в умеренно-глубоком пространстве, а предметные признаки следует формировать фигурами преимущественно с кривыми поверхностями, другая же группа может состоять из гранённых форм. Смысловый центр композиции должен включать в себя все</p>

		<p>тоновые отношения от белого и до черного. С целью тонового разнообразия предметной среды, их окрашенности, кроме белого и черного цветов рекомендуется использовать два или три оттенка серого (светлый серый, средний серый, темный серый и т.п.). Свет устанавливать в значениях соответствующих композиционному замыслу.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Приобретение навыков в постановке пространственной композиции натюрморта обладающего контрастным диапазоном тональных характеристик. Научиться создавать замысел художественно-целостного пространства натюрморта из простых предметов находящихся в визуальной связи контрастной гармонии.</p>
11	<p>Организация пространства фотокомпозиции по принципу натюрморта с использованием группы материальных объектов обладающих различными фактурами и текстурами.</p>	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Главным героем ахроматичного натюрморта выступают в данном задании различные фактуры, которых не должно быть более пяти. Приобрести навыки работы с фактурными предметами и их окружающей средой в формировании композиции. Тональные характеристики композиции должны быть нюансными и не должны превышать 15% диапазон. Сочетания фактур в натюрморте рекомендуется использовать выразительными, - от глянцевых и до зернистых, например лаковая поверхность, грубая наждачная бумага или фактурная ткань и т.п.</p> <p>Необходимо композиционно сформировать предметно-пространственную среду с выявлением главной фактуры в гармоничной связи со всем пространством натюрморта. Приоритетный свет следует установить рисующим и с боковым его направлением по отношению к натюрморту. Кроме этого рекомендуется в натюрморт существенно добавить отраженные света. Выполненное задание представляется в формате предыдущих заданий. Возможно выполнение поисковых эскизов меньшего формата.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Закрепить навыки и умения в организации</p>

		композиции предметно-пространственной среды посредством натюрморта, пластическая структура которого сформирована различными фактурами.
12	Натюрморт, организованный по принципу полуконтрастных и контрастных пластических отношений посредством текстур и фактур.	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Достижение художественно-эстетических качеств фотокомпозиции, выразительности ее гармонии при широком диапазоне тоновых градиентов. Научиться находить внутренние композиционные связи фотокадра сложно-организованного натюрморта. Важно получить необходимый творческий опыт в формировании приоритетов в сложной структурной визуальной среде одного кадра. Необходимо провести анализ визуальных результатов, как их достоинств, так и их недостатков.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Художественно-пластическая выразительность фотокомпозиции в условиях полного контраста по фактурам (текстура) и световому тону.</p>
13	Композиция формируемая материальным предметом или группой однородных предметов. Принцип натюрморта.	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Организация пластической структуры в данной композиции достигается размещением предметов в неглубоком пространстве и сильно не отклоняясь от фронтальной линии, что является главной особенностью композиции..</p> <p>Основной световой задачей является заполняющий (заливной) свет, рисующий и рефлексирующие света являются дополняющими композиционными средствами. Задание выполняется в ахроматическом цвете. Выполненное задание представляется в виде фотоотпечатка форматом 10 см. x 15 см.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Приобретение навыков в организации композиции фотокадра при использовании группы (примерно от 5 и до 10) простых по форме бытовых предметов в неглубоком пространстве. Организация света для фронтальной композиции при одноплановом размещении объектов в фотокадре, включая в том числе и тени от предметов.</p>
14	Композиция формируемая группой	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Создать свето-теневую композицию, организующая и пластическая структура</p>

	однородных предметов. Принцип натюрморта (ритм, соразмерность).	<p>которой решается с помощью ритмических отношений всех выразительных средств фотокадра. Научиться передавать визуальный смысл способом ритмов в пределах заданного формата листа.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Добиться художественной целостности в графической гармонии ритма. Для ритмической композиции необходимо определить количественный состав предметов в пределах 10-20 предметов, которые должны быть сходны по родственным признакам, например – цилиндр и трубка, брусок длинный и короткий, конус и т. п.. В организации ритмической композиции научиться концентрировать принципиальную задачу ритма доводя её до смысловой ясности.</p>
15	Натюрморт, из группы предметов сгармонизированных по признакам текстур и фактур.	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>В процессе поисков решений и выполнения упражнения приобрести необходимые навыки в достижении гармонии и нахождении эстетической мэры в создании художественно-целостной композиции с несколькими объектами различных характеристик, и один из которых в ней доминирует. В приобретении художественного опыта важным является научиться умениям работы с визуальными характеристиками различий и контрастов, умениям выявлять художественно-образную сторону объектов и их взаимоотношений в конкретной предметно-материальной и пространственной среде. Научиться устанавливать световые характеристики в целях достижения художественно-образной и выразительной композиции. Условия выполнения упражнения в части формата и ахроматичности композиции сохраняются.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Достижение уравновешенной гармоничной композиции с выраженной доминантой фактуры поверхности одного из объектов при их полуконтрасте по фактурам, текстурам и полутонам по их световому тону.</p>
16	Фотокомпозиция формируемая из материальных	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Выработать навыки в поисках художественно – пластического языка в режимах</p>

	<p>объектов средствами пятна и силуэта в режиме узких тоновых отношений.</p>	<p>узко ограниченного тонового диапазона достигая красоты силуэта и его граничного состояния контура. Одной из особенностью данной задачи является умение достигать художественно – эстетических качеств минимальными выразительными фотографическими средствами. <i>Задача.</i> Создание композиции предметной среды плоскими фотографическими средствами исключая применения валёров и нюансов. Достижение художественной выразительности ограниченными графическими средствами.</p>
--	--	--

5. Рекомендации по подготовке к текущему и промежуточному и контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты, зачеты с оценкой и экзамены.

Требования к организации подготовки к промежуточной и итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. У студента должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области фотографии, по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов, представляемых на текущую и промежуточную аттестацию по дисциплине «Фотографика» студент должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.

2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с формой подачи задания, установленных на кафедре «Дизайн».
3. Сформировать экспозиционный планшет, выполненного объема работ студентом за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя и рабочей программы дисциплины.