

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«ТЕХНИКА ФОТОГРАФИИ»
для обучающихся по программам направления подготовки /
специальности – **54.03.01 ДИЗАЙН**
профиль «Графический дизайн и иллюстрация»

Разработчик: доцент Шинкаренко А.А.

1. Пояснительная записка

«Искусство делается не дрожащими руками истерика, но твердыми руками ремесленника». М. А. Врубель

В современном проектировании «картинка» (фотоизображение, иллюстрация, инфографика,) играет огромную роль, иногда она занимает до 80 % рабочей площади проекта. Значение «картинки» так же трудно переоценить при проектировании презентаций, онлайн продвижения, сайтов или рекламной полиграфии.

Главная задача дисциплины «Основы фотографии» - сформировать твердую ремесленную базу владения фотопроцессом, подготовить студента к творческому проектированию и экспериментам с фотоизображением.

Студенту необходимо:

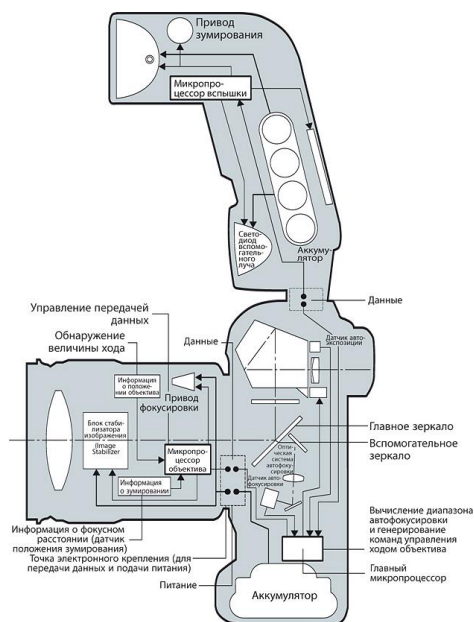
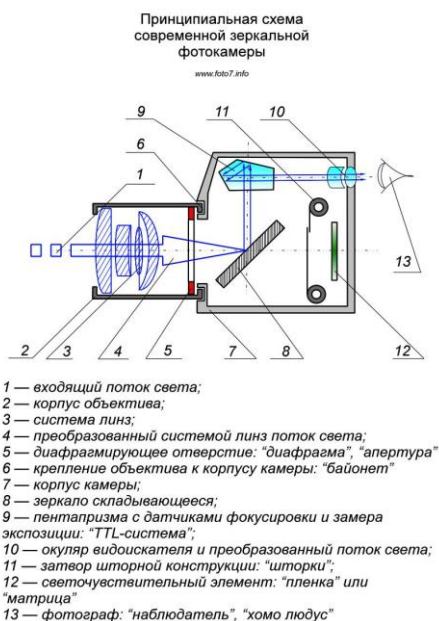
- иметь общее представление об эволюции фотопроцесса и о формировании фотоискусства в контексте общего развития изобразительных искусств,
- знать ключевые персоналии: Родченко, Картье-Брессон, Аведон, Адамс, Уотсон, Ньютон, Лейбовиц, Куделька и другие.
- освоить теоритические знания о фотопроцессе, устройстве фотоаппарата, экспозиции, глубине резкости, «балансе белого» и тп.
- понимать принцип цифровой записи изображения и изменения при различных форматах сохранения
- знать инструменты управления камерой и интерфейс фотоаппарата
- разбираться в приемах постановки света, отличать направленный, заполняющий и контражурный свет, понимать температуру света
- уметь организовывать и выполнять качественную фотосъемку в основных жанрах: натюрморт, портрет, репортаж, уличное фото.
- Владеть навыками ретуши и коллажирования.

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

1. Знакомство с фотоаппаратом (5 часов)

Цель: Практическое изучение устройства фотоаппарата

Первый этап: Теоретическое объяснение устройства фотоаппарата, истории «камеры обскура», дагерротипов, пленочных и пластинчатых камер, основы фотопроцесса. Разбор элементов камеры и инструментов управления съёмкой и параметрами: объектив, затвор, диафрагма, матрица, экспонометр, замер дистанции и тп.

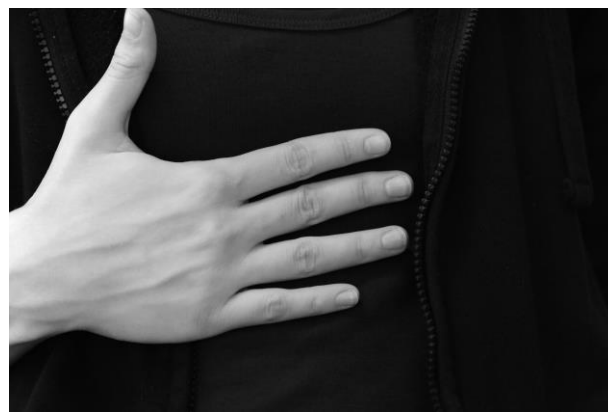
Схемы устройства фотоаппарата

Второй этап: Пробная съемка в аудитории. Анализ и комментарии.

Третий этап: Задание на самостоятельную работу.

Выполнение двух снимков в режиме приоритет апертуры (диафрагмы), режим «А».

Первый снимок — пустой черный фон. Второй — тот же фон, но с рукой модели, расположенной по центру кадра.

Пример исполнения задания

Задание имеет «подводные камни» - один и тот же черный фон в первом снимке получается светло серым? Задание служит мостом ко второй теме «экспозиция и световой диапазон»

2. Экспозиция (7 часов)

Цель: Практическое освоение «правильной экспозицией» и приемами экспокоррекции

Первый этап: Обсуждение результатов самостоятельной работы с черным фоном и рукой.

Второй этап: Теоретическое объяснение про световой диапазон и его «восприятие» глазом и фотоаппаратом, про точку отсчета (18% серого), от чего зависит экспозиция: ISO, диафрагма, выдержка, про экспо-пару. Как работает экспонометр и различные режимы замера. Кнопка экспокоррекции и т.п.

Пояснительные диаграммы элементов управления фотоаппарата

Пример исполнения упражнений

Третий этап: Пробная съемка в аудитории на закрепление и задание на самостоятельную работу.

Выполнение любых пробных снимков белых, серых и черных плоскостей с участием «руки» или других частей кожи для сравнения «восприятия» глаза и фотоаппарата

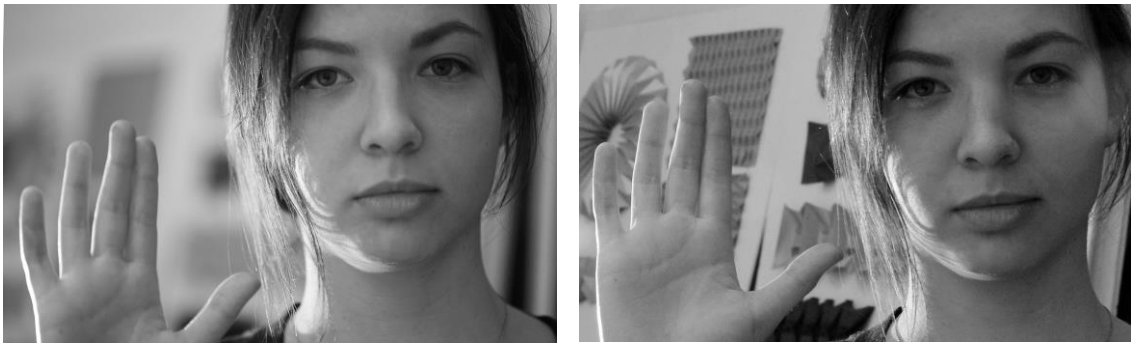
3. Глубина резкости (5 часов)

Раздел «Освоение фотоаппарата и его инструментарий»

Цель: Практическое освоение фотосъемки при минимальной и максимальной «глубине резко изображаемого пространства» (ГРИП)

Порядок выполнения задания:

Первый этап: Теоретическое объяснение понятия «глубина резко изображаемого пространства» (ГРИП), влияние значения диафрагмы (закрытая или открытая) на ГРИП.

Пример упражнения на «глубину резкости»

Второй этап: Пробная съёмка в аудитории. Анализ и комментарии по исправлению.

Задание на самостоятельную работу:

Выполнение двух сетов съёмки «перпендикулярная» и «продольная» («в перспективу»). В каждом сете делается 2 кадра: один с максимально открытой (минимальное цифровое значение) и один — с максимально закрытой диафрагмой.

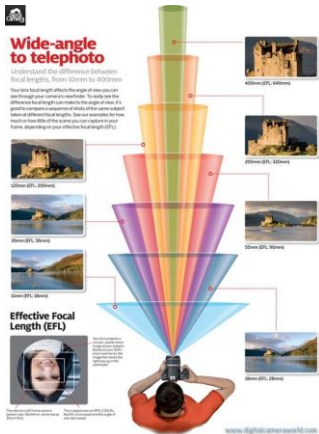
Пример исполнения 2-го сета задания – «съёмка в перспективу» (продольная)

Задание имеет «подводные камни» - сохранить одинаковую освещенность на снимке («правильную экспозицию»), при кардинальной смене значения диафрагмы, невозможно: нужны компенсационные действия и знания законов экспокоррекции.

Критерии: исполнение задания при «правильной экспозиции». Наглядность разницы глубины резкости в каждом из сетов.

4. Объективы и фокусное расстояние (5 часов)

Цель: Практическое изучение стилистики рисунка различных объективов.

Первый этап: Теоретическое объяснение классификации объективов на «широкоугольные», «штатные» и «длиннофокусные» («телевики»)

Второй этап: Пробная съемка в аудитории. Анализ и комментарии по исправлению.

Задание на самостоятельную работу:

Выполнение двух сетов съёмки, в каждом сете делается по 3 кадра.

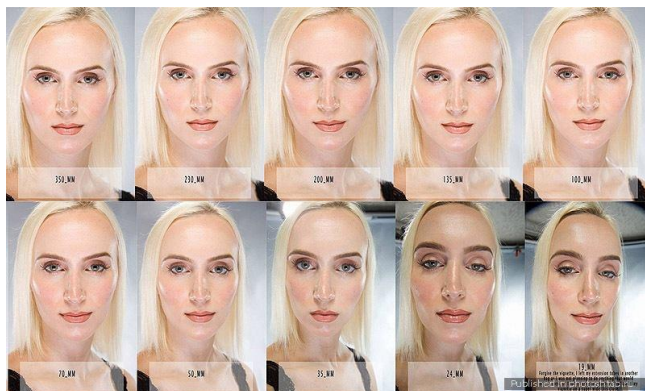
Первый сет — фотограф и модель стоят на месте на расстоянии около 2 метров друг от друга, выполняется три кадра с минимальным, средним и максимальным значениями фокусного расстояния.

Примеры исполнения второго сета задания

Второй сет - модель стоят на месте, фотограф же сделав первый снимок с расстояния около 2-х метров от модели на максимальном фокусном расстоянии объектива («телевиком»), приближается к модели на половину расстояния и делает снимок, изменяя фокусное расстояния, но стремясь сохранить размер изображаемого лица по отношению к размеру кадра. То же самое при выполнении третьего кадра, фотограф подходит еще ближе, чтобы при минимальном фокусном расстоянии, сохранить размер изображаемого лица по отношению к размеру кадра.

Критерии: исполнение задания при «правильной экспозиции». Наглядность разницы глубины резкости в каждом из сетов.

Задача упражнения изучить изменения рисунка

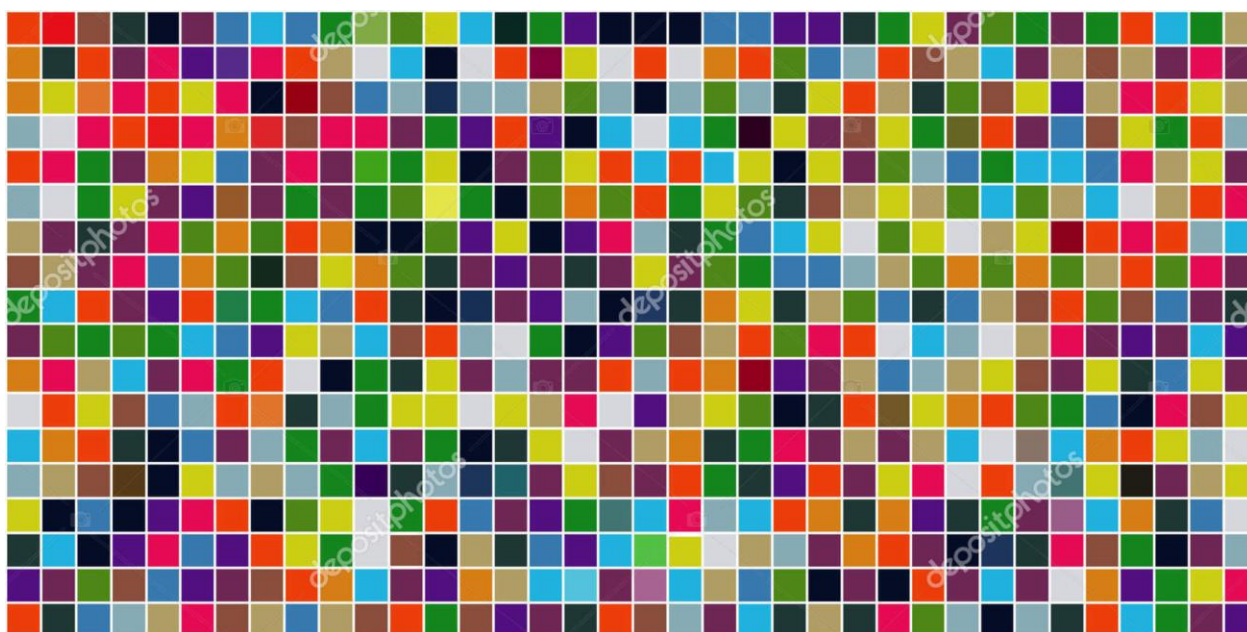
модели и фона (раскрытие и

сворачивание) в зависимости от выбранного фокусного расстояния и дистанции до объекта.

5. Цифровая запись и ее особенности (4 часа)

Цель: Понимание ключевых факторов, влияющих на сохранение или потерю качества при цифровой записи (съемке), переносе цифрового изображения или подготовки печати.

Первый этап: Теория принципов цифровой записи, модели записи CMYK и RGB, зависимости размера файла от выбранного способа, размера или полноты записи. Матрицы полноформатные и матрицы с кроп-фактором (усеченные).

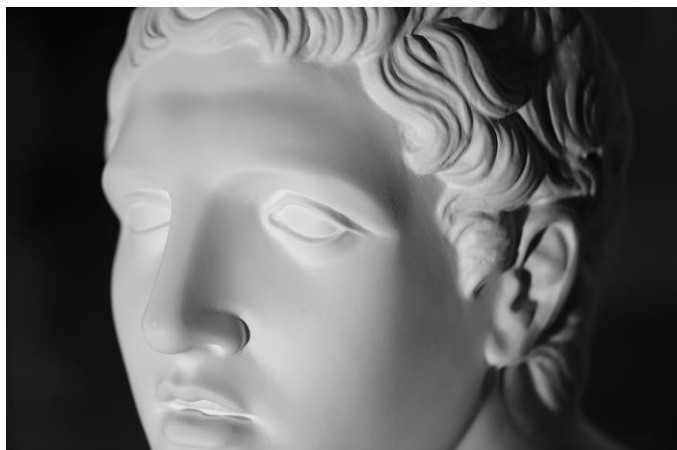

(c) depositphotos.com

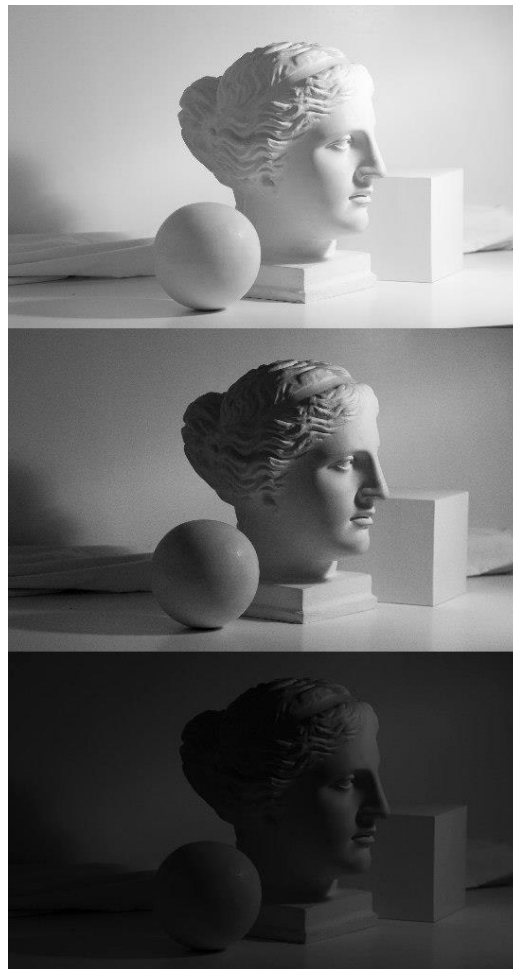
Второй этап: Практические упражнения по изучению структуры и результатов записи в различных размерах, различной полноте и форматах записи.

6. Натюрморт «Гипсы» (10 часов)

Цель: Контрольная закрепление знаний об управлении режимами фотосъемки, умения создавать профессиональную композицию из гипсовых фигур и умение выполнять выразительное фотографическое изображение.

Пример постановки света
Примеры исполнения задания на 1-ом этапе

Примеры исполнения задания на 2-ом этапе

Порядок выполнения задания:

Первый этап: Создание студентом композиции из гипсовых фигур, постановка света и тестовая фотосъемка при «правильной» экспозиции.

Освещение и выбранный ракурс должны помогать раскрывать рельеф и форму предметов, способствовать выразительному подчеркнутому рисунку.

Необходимо получить подтверждение для перехода ко второму этапу.

Второй этап: Выполнение 2-х дополнительных кадров в заниженной (затемненной) и в завышенной (осветленной) тональностях.

Третий этап: Подготовка презентационного планшета 60 x 80 см с фирменным штампом института.

Критерии: качество постановки света для выявления рельефа, умение в построении выразительной композиции и в управлении параметрами экспозиции.

7. Портрет «Жесткий свет» (22 часа)

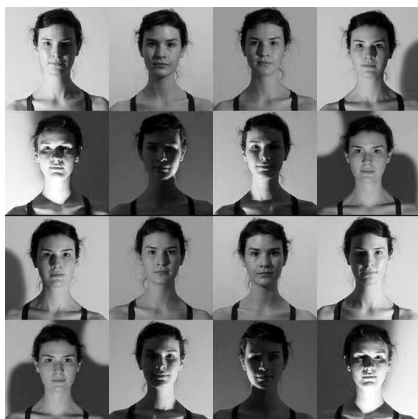
Цель: Контроль понимания и умения в управлении фотосъемкой, опыт трансформации реалистичного изображения в плакатно-графическое. Образование образной знаковой формы и выразительного графического исполнения,

Порядок выполнения задания:

Первый этап: Упражнения с «жестким» светом для получения выразительного рисунка модели.

«Жесткое», не рассеянное, не уравновешенное встречным источником освещения, необходимо для минимизации тонов и для создания лаконичного рисунка.

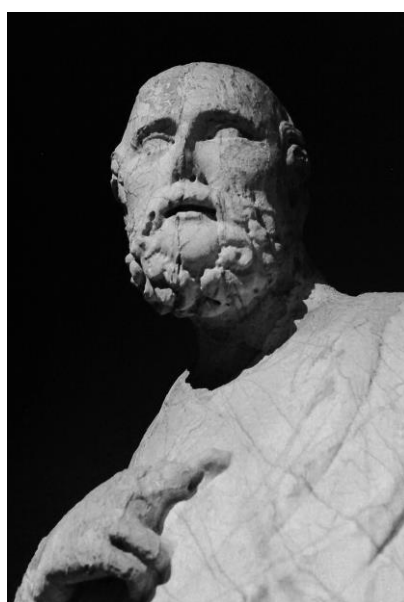
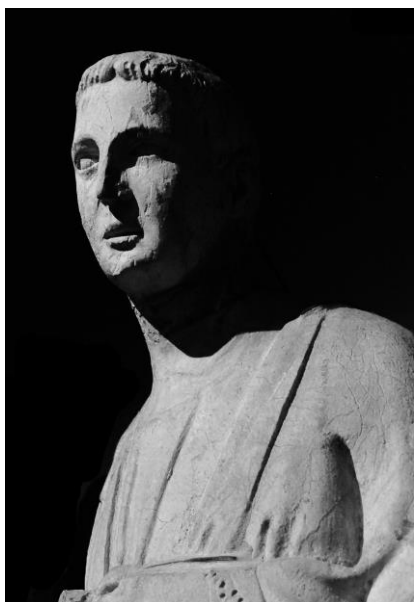
Пример освещения модели с различных сторон

Поставленный студентом свет и выбранный им ракурс модели должны подчеркивать рельеф, выразительно «лепить» форму деталей лица модели, подчеркивать красоту светового рисунка.

Необходимо получить подтверждение для перехода ко второму этапу.

Второй этап:

Анализ упражнений, изучение аналогов подобной «жесткой» световой лепки.

Авторская съемка в музее

Йозеф Куделька. Этюды

Продолжение съемки

Третий этап: «Золотое кадрование» - поиск оптимальной, наиболее выразительной обрезки кадра для достижения максимально удачного сочетания световой формы и темной контрформы, темного фона, как в примерах (или в отдельных случаях наоборот: темной формы против светлой контрформы)

Четвёртый этап: Выбор лучшего результата и подготовка презентации на планшете 60x68 см

Примеры исполнения задания

Критерии качества: выразительность образа при минимальных средствах (минимальный тональный диапазон) и композиционное качество соотношения формы и контрформы

8. Редактирование фотоизображения и фотоколлаж (16 часов)

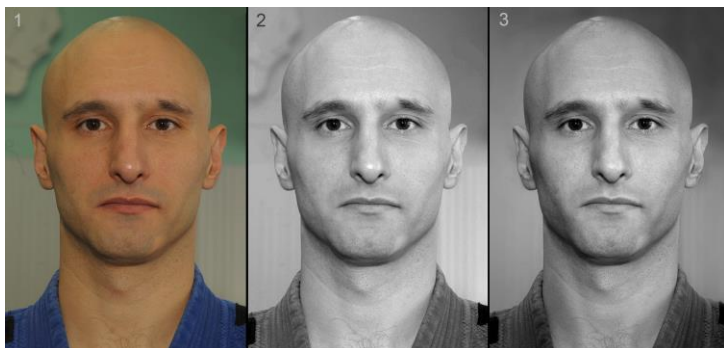
Цель: Практическое изучение и освоение приемов работы по изменению фотоизображения для достижения задуманного результата, который не был выполнен при съёмке.

Первый этап: Теоретическое объяснение и демонстрация приемов перевода цветного изображения в черно-белое, работа с коррекцией фотоизображения, записанного в RAW-формате, приемы изменения светлой и темной части диапазона, устранение

дефектов кожи, осветление белков глаз. Приемы коллажирования — внедрения посторонних предметов в исходную съёмку, приемы «сшивания» панорамы или создания единого кадра из нескольких отдельно отснятых частей.

Второй этап: Повторенные студентами предложенных приемов.

Третий этап: самостоятельная работа – выполнение ретуши и редактуры портрета и «сшивание» панорамы.

Авторские примеры ретуши

Авторские примеры ретуши

9. Студийный свет и принципы освещения (4 часа)

Цель: Практическое изучение и освоение приемов построения света.

Первый этап: Теоретическое объяснение классификации света на «заполняющий», «направленный» и «контражурный», специфика и назначение каждого из них.

Использование отражателей и роль рефлекса.

Второй этап: Демонстрация классических схем построения света и дополнительных хитростей.

Третий этап: самостоятельная работа студентов со светом. Демонстрация усвоенного материала, с анализом и комментариями.

10. «Портрет на светлом» (14 часов)

Цель: Изучение и освоение съемки при сильном заполняющем свете. Создание выразительного рисунка в жанре черных рисующих линий на почти белом фоне. Аналог в графике - «тушь, перо».

Порядок выполнения задания:

Первый этап: Подготовка студии, установка освещения. Пробная съёмка.

Второй этап: самостоятельная работа студента в студии под руководством педагога.

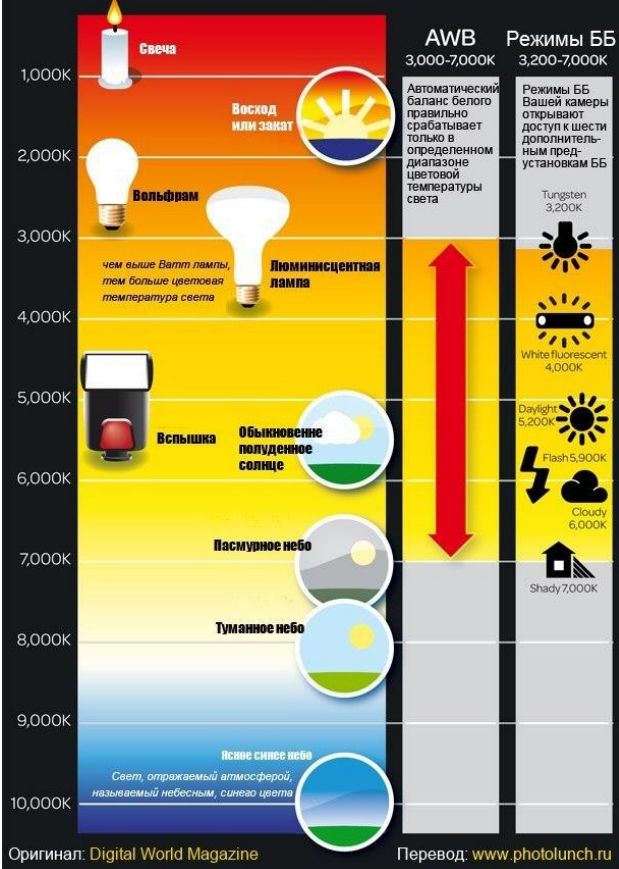
Студент самостоятельно ищет выгодный ракурс и образ модели, выполняет пробную съёмку и получает рекомендации по продолжению работы.

Третий этап: Самостоятельная работа студента.

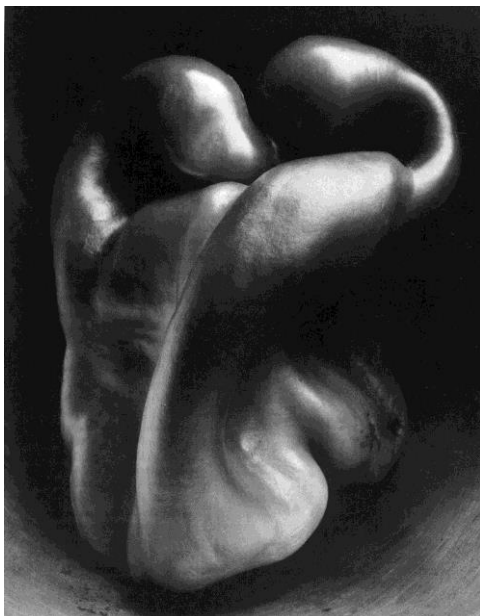
11. Цветовая температура (8 часов)

ПРОСТО О ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СВЕТА

Диапазон цветовой температуры света на Вашей камере зависит от используемой настройки баланса белого (ББ). Цветовая температура света измеряется в Кельвинах (К) - шкала слева

12. «Натюрморт с одним предметом» (28 часа)

Примеры исполнения этого задания студентами

13. «Студенческая жизнь. Общежитие». Фоторепортаж(36 часов)

Примеры исполнения этого задания предыдущими студентами

14. «Натюрморт на световом столе» (12 часов)

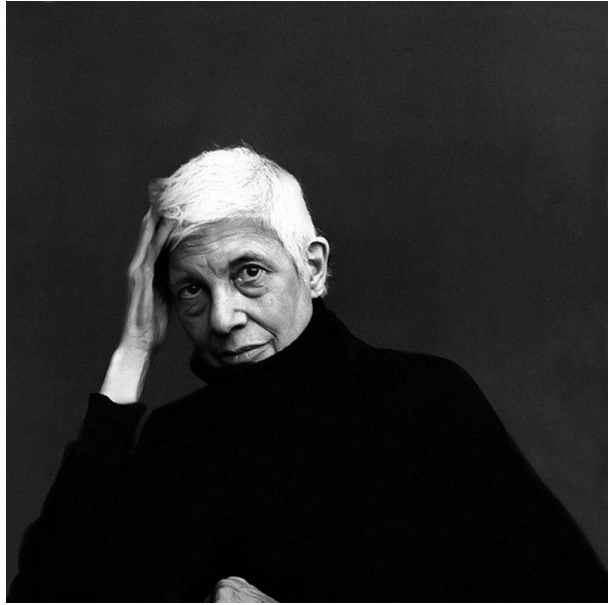
Примеры исполнения этого задания студентами

15. «Учебный процесс». Фоторепортаж (36 часов)

Примеры исполнения этого задания студентами

16. «Портрет Мастера». (24 часа)

Примеры исполнения этого задания студентами

Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента имеет три направления:

- работа с аналогами — фотоизображениями, найденными в интернете, как пример соответствия заданию.
- выполнение самостоятельной съёмки по заданию
- изучение теории и практических упражнений из рекомендованной или самостоятельно найденной литературы или сайтов.

Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Кроме работы в аудитории, работа с группой ведется на площадке в «В контакте», куда студенты выкладывают итоги самостоятельной и аудиторной работы, получают письменные комментарии и отметки удачности или не удачности работ. Там же размещаются альбомы аналогов по заданию, ссылки на рекомендуемые литературу и сайты.

Итоговая презентация работ на просмотре состоит из двух планшетов 60x80 см с наклеенной фотопечатью и угловым штампом кафедры, кроме этого студент должен предоставить не менее 3 (трех) отпечатков А3 формата с печатью того же уровня.

Требование к печати — высокая степень детализации и качества цветопередачи.