

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФОТОГРАФИКА

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «*Фотография*» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Хрушкова Е.А., ст. преподаватель кафедры ДТМ и ЭПТ

Рецензент: Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и практических навыков по фотографии, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера.

Задачи дисциплины:

- изучение истории фотографии и эволюции фотографических технологий;
- изучение основных принципов работы с фотографической аппаратурой и светом;
- ознакомление с основными видами и жанрами фотографии;
- изучение основ компьютерной обработки фотографий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.

ОПК-5. Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.

Индикаторы освоения компетенций:

ИОПК 3.4. Демонстрирует системное понимание художественно-творческих задач проекта; производит выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с воплощением конкретной дизайн-концепции; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.

ИОПК 4.5. Демонстрирует проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения.

ИОПК 5.1. Знает специфику организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий.

ИОПК 5.2. Имеет навыки реализации собственных проектных работ в ходе организации и проведения творческих мероприятий.

ИОПК 5.3. Принимает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- возможности современного оборудования и информационных технологий по созданию и редактированию фотоизображений;
- методы, способы и средства получения, хранения, переработки фотоизображений для подготовки презентаций, научно-технических отчетов, выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий.
- художественно-творческие задачи в области визуальных коммуникаций для художественного воплощения дизайн проекта.

уметь:

- применять возможности современного оборудования и информационных технологий по созданию и редактированию фотоизображений;
- устанавливать правильные настройки фотоаппарата в зависимости от решаемой задачи при съемке объекта для подготовки презентаций, научно-технических отчетов, выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий и представления разработанных изделий.
- выбирать необходимые методы фотографических технологий и творческого исполнения, связанные с конкретной дизайнерской задачей.

владеть:

- практическими приемами фотографии в профессиональной деятельности;
- навыками работы с информационными технологиями в области визуальных коммуникаций для подготовки презентаций, научно-технических отчетов, выставок, конкурсов, фестивалей и представления разработанных изделий;
- приемами работы с цветом, композицией, правильной компоновкой предметов в пространстве кадра, компьютерной постобработке кадра для художественного воплощения дизайн проекта.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Блоку 1, Обязательная часть учебного плана. Изучается в 5-6 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Живопись, История искусств, Академическая скульптура и пластическое моделирование, Основы композиции, Цветоведение и колористика, История графического дизайна и рекламы, Проектирование, разработка и презентация дизайн-проекта.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Компьютерные технологии в дизайне, Основы визуального восприятия, Компьютерные технологии в дизайне, Графический дизайн интерфейсов, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Всего	Семестр	
		5	6
Общая трудоемкость в зачетных единицах	8	4	4
Общая трудоемкость в часах	288	144	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	64	32	32
Лекции	32	16	16
Практические занятия	32	16	16
Лабораторные занятия	-	-	-
Самостоятельная работа в часах	147,3	73,65	73,65
ИКР	4,7	2,35	2,35
Форма промежуточной аттестации	72	Экзамен 36	Экзамен 36

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	5 семестр	6 семестр
Лекции	16	16
Практические занятия	16	16
Лабораторные занятия	-	-
Консультации	2	2
Зачет/зачеты	-	-
Экзамен/экзамены	0,35	0,35
Курсовые работы	-	-
Курсовые проекты	-	-
Итого за семестр	34,35	34,35
Всего	68,7	

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	ИКР	
Семестр 5						
1	Раздел 1. Фотооборудо-	144	16	16	2,35	73,65

	вание. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием					
1.1	Изучение приемов работы с камерой	10	6	4		
1.2	Самостоятельно изучить и проанализировать художественные кадры с точки зрения настроек камеры	10				10
1.3	Особенности портретной съемки, студийные фото	4		4		
1.4	Выполнить студийные фотографии многофигурного портрета, используя различное освещение и разную ориентацию кадра	5,65		2		3,65
1.5	Понятие выдержки, экспозиции, апертуры	8	6	2		
1.6	Выполнить на улице несколько фото с разными настройками, снимая объекты в движении и в состоянии покоя/	10				10
1.7	Изучение и анализ художественных эффектов, полученных путем разных настроек камеры	2		2		
1.8	Самостоятельно подготовить серию кадров с использованием разных настроек оборудования	4				4
1.9	Изучение основ композиции кадра	4	4			
1.10	Создать серию снимков, используя разные приемы компоновки	10				10
1.11	Изучение на практических примерах разных направлений в фотоискусстве	2		2		
1.12	Подготовка к экзамену	36				36
1.13	Экзамен	36				
Семестр 6						
2	Раздел 2. Понятие композиции кадра,	144	16	16	2,35	73,65

	основные направления в фотоискусстве					
2.1	Особенности пленэрной съемки, макросъемка	6	2	4		
2.2	Выполнить на пленере ряд фотографий с использованием разного времени суток, разных ракурсов	17	2			15
2.3	Репортажное фото	4	4			
2.4	Выполнить на улице несколько репортажных фото	15				15
2.5	Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий	6	2	4		
2.6	Подобрать фотоматериал для последующего ретуширования	4				4
2.7	Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др.	4	4			
2.8	Выполнить разными способами выделенные области в фотографии и применить к ним эффекты	3,65				3,65
2.9	Изучение приемов работы с палитрой контуры	4		4		
2.10	Используя программы растровой графики подготовить серию ретушированных портретов	6	2	4		
2.11	Подготовка к экзамену	36				36
2.12	Экзамен	36				
	Всего	288	32	32	4,7	147,3

5.2. Содержание

1. Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием

Изучение приемов работы с камерой. Особенности портретной съемки, студийные фото. Понятие выдержки, экспозиции, апертуры. Изучение и анализ художественных эффектов, полученных путем разных настроек камеры. Изучение основ композиции

кадра. Изучение на практических примерах разных направлений в фотоискусстве.

2. Понятие композиции кадра, основные направления в фотоискусстве

Особенности пленэрной съемки, макросъемка.

Репортажное фото.

Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий.

Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др.

Изучение приемов работы с палитрой контуры.

Используя программы растровой графики подготовить серию ретушированных портретов.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
Семестр 5					
1.	Раздел 1. Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием		73,65		
1.1	Изучение приемов работы с камерой.	Самостоятельно изучить и проанализировать художественные кадры с точки зрения настроек камеры	8	1,2,3	Защита практической работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
1.2	Особенности портретной съемки, студийные фото	Выполнить студийные фотографии многофигурного портрета, используя различное освещение и разную ориентацию кадра	15	1,2,3,5	Защита практической работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
1.3	Понятие выдержки, экспозиции, апертуры	Выполнить на улице несколько фото с разными настройками, снимая объекты в движении и в состоянии покоя	15	1,2,3,5	Защита практической работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
1.4	Изучение и анализ художественных эффектов, полученных путем	Самостоятельно подготовить серию кадров с использованием разных настроек оборудования	15	3,7	Защита практической работы (устно), коллоквиум

	разных настроек камеры				(устно), промежуточный просмотр
1.5	Изучение основ композиции кадра	Создать серию снимков, используя разные приемы компоновки	15	3,7	Защита практической работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
1.6	Изучение на практических примерах разных направлений в фотоискусстве	Подготовка к экзамену	5,65	3,7	Экзамен
Семестр 6					
2	Раздел 2. Понятие композиции кадра, основные направления в фотоискусстве		73,65		
2.1	Особенности пленэрной съемки, макросъемка	Выполнить на пленере ряд фотографий с использованием разного времени суток, разных ракурсов	15	3,7,8,9	Защита ораторной работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
2.2	Репортажное фото	Выполнить на улице несколько репортажных фото	15	3,7,8,9	Защита ораторной работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
2.3	Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий	Подобрать фотоматериал для последующего ретуширования	15	3,6,7	Защита ораторной работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
2.4	Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др.	Выполнить разными способами выделенные области в фотографии и применить к ним эффекты	15	3,6,7	Защита ораторной работы (устно), коллоквиум (устно), промежуточный просмотр
2.5	Изучение приемов	Подготовка к зачету	13,65	3,6,7	Зачет

работы с палитрой контуры Используя программы растровой графики подготовить серию ретушированных портретов				
---	--	--	--	--

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Фотографика»

Дисциплина «Фотографика» формирует у студента представление о мире как цифровой, так и аналоговой фотографии, о разных приемах композиционного построения фотографий, а также о композиционных связях между двумя и более фотографиями. Также дисциплина направлена на умение пользоваться камерой, рассчитывать параметры затвора, диафрагмы, правильно подобрать данные значения в зависимости от освещенности природы. Важным является умение пользоваться компьютером и обрабатывать фотографические снимки с целью улучшения качества и создания собственных авторских фотоколлажей.

Практические и ораторные занятия по дисциплине «Фотографика» проводятся в специализированном компьютерном классе, оснащенном сканером, принтером, выходом в Интернет. Применяются графические редакторы, ориентированные как на векторную графику (CorelDraw 15, x3-x5, AdobeIllustrator), так и на растровую графику (Corel Photo-Paint, AdobePhotoshop), а также трехмерную графику Autodesk 3Ds Max, редакторы для создания презентаций (PowerPoint). Также многие практические занятия проходят в студийных аудиториях и на пленере.

Занятия строятся следующим образом:

1. изучается теоретический материал;
2. просматриваются и оцениваются работы студентов, выполненные самостоятельно;
3. студентами выполняется работа по пройденному материалу;
4. проводится совместная съемка и подборка фотоматериала, либо на пленере, либо в студии.

В семестре студенты получают определенное количество заданий, часть которых выполняется в аудиторные часы, часть отводится на самостоятельное выполнение. По итогам семестра проводится общий просмотр работ с последующей оценкой качества.

Студент должен:

- на занятия приходить подготовленным с определенным количеством выполненных работ;
- заниматься дома по изучаемым материалам ораторных и практических работ;
- своевременно сдавать на проверку все практические и ораторные задания;
- планомерно выполнять самостоятельную работу, уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, стремиться к самосовершенствованию и креативности;
- использовать различные изобразительные средства и современные компьютерные технологий при подготовке к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работы;
- изучать специализированную литературу, интернет-сайты, видеоматериалы и другие информационные каналы;
- хранить творческие работы до конца семестра;

- предоставлять лучшие работы в художественный фонд дисциплины, к участию в выставках и конкурсах.

6.3. Тематика заданий для практических занятий

1. Особенности портретной съемки, студийные фото
2. Изучение и анализ художественных эффектов, полученных путем разных настроек камеры
3. Изучение на практических примерах разных направлений в фотоискусстве
4. Особенности пленэрной съемки, макросъемка
5. Репортажное фото
6. Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий
7. Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др.
8. Используя программы растровой графики подготовить серию ретушированных портретов

6.4. Тематика заданий для лабораторных занятий

Не предусмотрено

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Фотографика»

Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>	
1. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное пособие / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01525-5 ; То же [Электронный ресурс].	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н.А. Лепская. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-89353-395-8 ; То же [Электронный ресурс].	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067
<i>б) дополнительная:</i>	
4. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама : Самоучитель / Курушин Владимир Дмитриевич. - Москва : ДМК Пресс, 2001. - 272 с. - (Самоучитель). - ISBN 5-94074-087-1 : 120.00.	1

5. Кораблев Дмитрий Владимирович. Фотокомпозиция и визуальное восприятие / Кораблев Дмитрий Владимирович. - СПб. : КОРОНА-Век, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-903383-34-4	5
6. Гурский, Юрий А. Photoshop CS4. Трюки и эффекты (+CD с видеокурсом) / Гурский Юрий А., И. С. Гурская. - Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2009. - 432 с.: ил. + 1 электрон.опт. диск (CD-1). - (Трюки и эффекты; Бестселлер №1). - ISBN 978-5-49807-221-0	5
7. Айсманн Кэтрин. Креативная обработка фотоснимков. Школа Кэтрин Айсманн / Айсманн Кэтрин, Ш. Дагган ; пер. с англ. В. Шрага. - СПб. : Питер, 2011. - 136 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-220-3; 978-0596100476	15
8. Рассадина Светлана Павловна. Способы выделения в Adobe Photoshop. Практические приемы работы с выделениями различной формы : метод. указ. к . раб. / Рассадина Светлана Павловна. – Кострома : КГТУ, 2008. - 24 с.	20
9. Ивнинг Мартин. Adobe Photoshop CS3 для фотографов : Рук-во для спец. по обр. изобр. в Photoshop на Macintosh и IBM - совмест. ПК. / Ивнинг Мартин ; пер с англ. А.Е. Соловченко. - Москва : Русская Редакция, 2008. - 704 с.: ил. - ISBN 978-5-7502-0362-8; 978-5-9775-0269-6	1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Фотографика»

Информационно-образовательные ресурсы:

1. <http://www.pinterest.com> - фотохостинг
2. <http://www.adobe.com> – обучающий ресурс по фотографии
3. <http://www.shutterstock.com> – обзорный ресурс по фотографии
4. <http://www.spp-photo.ru> – обучающий ресурс по фотографии

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Фотография»

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Главный учебный корпус, ауд. 405</p>	<p>Фотостудия/Число посадочных мест-10, рабочее место преподавателя, рабочая доска. Системный блок i5-6500/GA-110M-SH/16 GB/2GB/SATA/DVDRW/1050Ti/kb/m Внешний жесткий диск USB3 8TB Монитор Dell 27`U2717 D Принтер Струйный EPSON L1800 (A3) Портативное видеопрезентационное оборудование: портативная ПЭВМ с видеомонитором 15,6` дюйма Lenovo B5070 i5 4210U/4/1Тб/DVD-RW/R5M230 Проектор Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA , S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D. Телевизор LG MFL67409508 (1205-REV03); Комплект оборудования для фотостудии XL; Комплект для макросъемки Falcon Eyes PBK-50AB-2LS; Комплект № 3 для фотосъемки: фотоаппарат Canon, объектив 2 Canon EOS 6D; Объектив Canon EF 100мм F/2.8 L MacroIS USM; Комплект осветительного оборудования Rekam Opus Digi 300M; Вспышка студийная Falcon Eyes TE-600BW-4 шт. Радиосинхронизатор Blazzeo/Fakon Eyes DMT-4\$ Доп.приемник Blazzeo/Falcon Eyes DMT-4RCR (for DMT-4); Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW; Шторки и соты Falcon Eyes DEA-BHC (175mm); Портретная тарелка Falcon Eyes SR-56T(BW) 56см; Насадка сотовая Falcon Eyes HC-55; Софтбокс Falcon Eyes SBQ-30120 BW с сотами; Октобокс Falcon Eyes FEA-OB20 BW (200см); Коническая насадка Falcon Eyes DPSA-CST; Софтбокс Falcon Eyes SBQ-6090 BW с сотами;</p>	<p>LibreOffice 5.2.0.4 GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; GIMP 2.8.18 GNU GPL v3, свободно распространяемый растровый графический редактор; ПО Kaspersky Endpoint Security - Поставщик ООО Системный интегратор договор № СИ0002820 от 31.03.2017.</p>

	<p>Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW с сотами;</p> <p>Журавль Falcon Eyes LSB-3JS, перекладина 105-210см;</p> <p>Ролики для стоек Falcon Eyes PCA-22M (22мм);</p> <p>Стойка Falcon Eyes L-3900 ST;</p> <p>Стойка Falcon Eyes ST-083 (W-803);</p> <p>Falcon Eyes RBH-2566 Держатель отражателя с муфтой;</p> <p>Отражатель Falcon Eyes RFR-2844S (71x112см);</p> <p>Система подъёма фона Falcon Eyes B-3W;</p> <p>Бумажный фон Superior Jet №44 Черный 2.72* 11m;</p> <p>Бумажный фон Superior Arctic White №93 Белый 2.72* 11 m;</p> <p>Бумажный фон Superior Neutral Gray №04 Серый 2.72*11m;</p> <p>Стол для съёмки Falcon Eyes ST-0613T (60x130см)</p> <p>Falcon Eyes PBK-50A3-2LS;</p> <p>Комплект постоянного галогенового света.</p> <p>Штатив BENRO-800EX</p> <p>Студийный вентилятор Falcon Eyes SF-01</p> <p>Стрипбокс Visico SB-030 35*140 см -2 шт.</p> <p>Фотобокс-лайткуб Falcon Eyes LFPB-4 (120см)</p> <p>Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II C1 для Canon</p> <p>Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II C3 для Canon</p> <p>Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II №1 для Nikon</p> <p>Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II №3 для Nikon</p> <p>Галогенный осветитель Jinbei QZ-1000</p>	
--	---	--