

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Фотография и фотокомпозиция

Направление подготовки/специальность: 54.04.01 Дизайн

Направленность/специализация: магистерская программа
Дизайн объектов предметной среды

Квалификация выпускника: магистр

Кострома 2023

Рабочая программа дисциплины **Фотография и фотокомпозиция** разработана:

- 1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.04.01 *Дизайн*, утвержденным приказом № 1004 от 13.08.2020 г.
- 2) в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.04.01 *Дизайн*, год начала подготовки 2021 (очная форма), 2022 (очная и очно-заочная форма), 2023 (очно-заочная форма).

Разработала: Хрушкова Е.А., ст. преп.

Рецензент: Рассадина С.П., доцент, к.т.н.

УТВЕРЖДЕНО:

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

подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у магистров знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера для визуализации проектов.

Задачи дисциплины:

- Изучение истории фотографии и эволюции фотографических технологий;
- Изучение основных составляющих устройства фотоаппарата;
- Ознакомление с основными ручными настройками экспозиции;
- Ознакомление с общими принципами поиска и создания образа и идеи при фотосъемке;
- Изучение основ билдредактирования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **освоить компетенции:**

ОПК-4: способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу.

Код и содержание индикаторов компетенции ОПК-4:

ИД-1опк-4 – знает

современные методы организации художественных выставок, конкурсов, фестивалей, инновационные художественно творческие мероприятия, презентаций, инсталляций;

ИД-2опк-4 – умеет

организовать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разработать и реализовать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу

ИД-3опк-4 – имеет практический опыт

организации, проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; владеет навыком разработки и реализации инновационных художественно творческих мероприятий, презентаций, инсталляций.

ПК-3: способен к визуализации, презентации и продвижению проекта.

Код и содержание индикаторов компетенции ПК-3:

ИД-1пк-3 – знает

принципы эффективной визуализации, презентации и продвижения проекта

ИД-2пк-3 – умеет

находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории;

использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;

проводить презентации дизайн-проектов

ИД-3пк-3 – имеет практический опыт

подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и заказчиком

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

об устройстве фотоаппарата, ориентироваться в терминологии фотоискусства (экспозиция, выдержка, диафрагма, светочувствительность пленки, разрешение кадра), об основных композиционных приемах кадра;

о возможности использования фотоматериалов в работе над дизайн-проектом;

уметь:

грамотно применять современную цифровую культуру и компьютерные технологии при работе над фотопроектом;

анализировать и определять требования к дизайн-проекту с учетом роли фотоматериала

владеть:

программами растровой и векторной графики; работой с фотокамерой;

установкой экспозиции в фотокамере, установки режима выдержки и диафрагмы в фотокамере;

съемкой объектов в движении, профессиональной съемки портретов с расстановкой света;

созданием специальных эффектов в программах компьютерной графики;

создания фотомонтажа, фотоколлажа с последующим применением данных навыков в работе над дизайн-проектом.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в вариативную часть, является первой дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.02.01, изучается в 3 семестре (очная форма) и 4 семестре (очно-заочная форма).

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Системный анализ, Современные коммуникативные технологии и межкультурное взаимодействие, Построение карьеры, Академический рисунок, живопись и техники графики, Эстетика и концепции современного дизайна и искусства, Дизайн-исследование и информационные технологии в проектировании, Корпоративный брендинг в системе маркетинговых коммуникаций, Цифровое проектирование, визуализация и презентация проекта, Элементы предметно-пространственного комплекса в дизайне среды, Разработка авторских дизайн-проектов (Дизайн имиджевой продукции), Учебная практика, Проектная практика.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Экспо-дизайн, Традиции и инновации в дизайн-образовании, Типографика в системах коммуникации, Дизайн-проектирование объектов предметной среды, Дизайн и рекламные технологии, Научно-исследовательская работа, Проектная практика, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины

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

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3	3
Общая трудоемкость в часах	108	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		
Лекции		
Практические занятия		
Лабораторные занятия	26	12
Практическая подготовка		
Самостоятельная работа в часах	43,65+36	57,75+36
Форма промежуточной аттестации	экз. - 3	экз. - 4

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная
Лекции		
Практические занятия		
Лабораторные занятия	26	12
Консультации	2	2
Зачет/зачеты		
Экзамен/экзамены	0,35	0,35
Курсовые работы		
Курсовые проекты		
Практическая подготовка		
Всего	28,35	14,25

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Раздел 1. Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием	34			13	21
1.1	Изучение приемов работы с камерой.	11			4	7
1.2	Понятие выдержки, экспозиции, апертуры.	11			4	7
1.3	Изучение основ композиции кадра.	12			5	7
2.	Раздел 2. Компьютерная постобработка портрета. Ретушь фотографий и улучшение качества.	35,65			13	22,65
2.1	Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий .	13,65			5	8,65
2.2	Приемы выделения с использованием	11			4	7

	стандартных инструментов					
2.3	Изучение приемов работы с палитрой контуры.	11			4	7
	/Экзамен/	36				36
	/ИКР/	2,35				
	Всего за курс	108			26	43,65

очно-заочная форма

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Раздел 1. Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием	36			6	30
1.1	Изучение приемов работы с камерой.	12			2	10
1.2	Понятие выдержки, экспозиции, апертуры.	12			2	10
1.3	Изучение основ композиции кадра.	12			2	10
2.	Раздел 2. Компьютерная постобработка портрета. Ретушь фотографий и улучшение качества.	33,75			6	27,75
2.1	Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий .	19,75			2	17,75
2.2	Приемы выделения с использованием стандартных инструментов	7			2	5
2.3	Изучение приемов работы с палитрой контуры.	7			2	5
	/Экзамен/	36				36
	/ИКР/	2,35				
	Всего за курс	108			12	57,75

5.2. Содержание:

Раздел 1. Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием

Изучение приемов работы с камерой. Понятие выдержки, экспозиции, апертуры.

Изучение основ композиции кадра.

Раздел 2. Компьютерная постобработка портрета. Ретушь фотографий и улучшение качества.

Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий.

Приемы выделения с использованием стандартных инструментов. Изучение приемов работы с палитрой контуры.

5.3. Практическая подготовка

(не предусмотрена)

Код, направление, направленность	Наименование дисциплины	Количество часов дисциплины, реализуемые в форме практической подготовки								
		Всего	Семестр 1			Семестр ..				
			Лекции	Пр.зан.	Лаб.р.		

Код компетенции	Индикатор компетенции	Содержание задания на практическую подготовку по выбранному виду деятельности	Число часов практической подготовки			
			Всего	Лекции	Практ. занятия	Лаб.раб

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очная форма

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
1.	Раздел 1. Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием		21		
1.1	Изучение приемов работы с камерой.	Настройка камеры на несколько вариантов съемки	7	Аргументировать в каком случае мы наблюдаем применение того	Письменный опрос, защита лабораторной работы

				или иного решения	
1.2	Понятие выдержки, экспозиции, апертуры.	Практическое изучение параметров выдержки, экспозиции, апертуры.	7	Привести примеры настроек выдержки, экспозиции, апертуры по различным фото.	Письменный опрос, защита лабораторной работы
1.3	Изучение основ композиции кадра.	Изучить основы композиции кадра.	7	Выполнить фото на примере бытового предмета. Оценить полученные композиции.	Письменный опрос, защита лабораторной работы
2.	Раздел 2. Компьютерная постобработка портрета. Ретушь фотографий и улучшение качества.		22,65		
2.1	Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий.	Изучить методы ретуширования и восстановления качества фотографий.	8,65	Выполнить ретуширование и восстановление качества фотографий.	Письменный опрос, лабораторной работы
2.2	Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др.	Изучить приемы выделения с использованием стандартных инструментов	7	Выполнить восстановление качества фотографий с использованием приемов выделения с использованием стандартных инструментов	Письменный опрос, защита лабораторной работы
2.3	Изучение приемов работы с палитрой контуры.	Изучение приемов работы с палитрой Контуры.	7	Выполнить работу с использованием приемов работы с палитрой Контуры	Письменный опрос, защита лабораторной работы
	/Экзамен/		36		

очно-заочная форма

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
1.	Раздел 1.		30		

	Фотооборудование. Изучение основ работы с камерой и фотоборудовани ем				
1.1	Изучение приемов работы с камерой.	Настройка камеры на несколько вариантов съемки	10	Аргументировать в каком случае мы наблюдаем применение того или иного решения	Письменный опрос, защита лабораторной работы
1.2	Понятие выдержки, экспозиции, апертуры.	Практическое изучение параметров выдержки, экспозиции, апертуры.	10	Привести примеры настроек выдержки, экспозиции, апертуры по различным фото.	Письменный опрос, защита лабораторной работы
1.3	Изучение основ композиции кадра.	Изучить основы композиции кадра.	10	Выполнить фото на примере бытового предмета. Оценить полученные композиции.	Письменный опрос, защита лабораторной работы
2.	Раздел 2. Компьютерная постобработка портрета. Ретушь фотографий и улучшение качества.		27,75		
2.1	Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий.	Изучить методы ретуширования и восстановления качества фотографий.	17,75	Выполнить ретуширование и восстановление качества фотографий.	Письменный опрос, лабораторной работы
2.2	Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др.	Изучить приемы выделения с использованием стандартных инструментов	5	Выполнить восстановление качества фотографий с использованием приемов выделения с использованием стандартных инструментов	Письменный опрос, защита лабораторной работы
2.3	Изучение приемов работы с палитрой контуры.	Изучение приемов работы с палитрой Контуры.	5	Выполнить работу с использованием приемов работы с палитрой Контуры	Письменный опрос, защита лабораторной работы

/Экзамен/		36	
-----------	--	----	--

6.2. Тематика и задания для практических занятий (не предусмотрена)

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Раздел 1. Фотооборудование.

Изучение основ работы с камерой и фотооборудованием

Изучение приемов работы с камерой.

Понятие выдержки, экспозиции, апертуры.

Изучение основ композиции кадра.

Раздел 2. Компьютерная постобработка портрета.

Ретушь фотографий и улучшение качества.

Изучение способов ретуширования и восстановления качества фотографий.

Приемы выделения с использованием стандартных инструментов: лассо, волшебная палочка и др. Изучение приемов работы с палитрой контуры.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (не предусмотрена)

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

а) основная:

1. Левкина А.В. Фотодело: Учебник / А.В Левкина М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-319-0	URL:
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=366626
2. Крылов А.П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников:/ А.П. Крылов М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 80 с.: ил.; 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-05-6	URL:
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=373741

б) дополнительная:

1. Лепская, Н.А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н.А. Лепская. М. :Когито-Центр, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-89353-395-8	URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067
2. Овчинникова Р.А. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012.	URL:
//znanium.com/go.php?id=390990

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

Информация о курсе дисциплины в СДО:

Элемент «Лекции»;

Элемент «Практические занятия», «Лабораторные занятия», «Курсовое проектирование», пр.;

Элемент «Самостоятельная работа»;

Элемент «Список рекомендуемой литературы»;

Элемент «Промежуточная аттестация»;

Элемент «Обратная связь с обучающимися».

<http://archive.worldpressphoto.org/years>

<http://theinspirationgrid.com/>

<http://fototips.ru/>

<http://photo-monster.ru/>

<http://photoshop-virtuoz.ru/>

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: <http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>

ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Фотостудия Гл. корп. ауд. 405	<p>Портативное видеопрезентационное оборудование: портативная ПЭВМ с видеомонитором 15,6 дюйма Lenovo B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD-RW/R5M230 Проектор Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D; Экран</p> <p>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;</p>	<p>OpenOffice Apache License 2.0, свободный пакет офисных приложений; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; GIMP GNU GPL v3, свободно распространяемый растровый</p>

	<p>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); Коническа насадка Falcon Eyes DPSA-CST; Софтбокс Falcon Eyes SBQ-6090 BW с сотами; Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW с сотами; Журавль Falcon Eyes LSB-3JS, переключатель 105-210см; Ролики для стоек Falcon Eyes PCA-22M (22мм); Стойка Falcon Eyes L-3900 ST; Стойка Falcon Eyes ST-083 (W-803); Falcon Eyes RBH-2566 Держатель отражателя с муфтой; Отражатель Falcon Eyes RFR-2844S (71x112см); Система подъема фона Falcon Eyes B-3W; Бумажный фон Superior Jet №44 Черный 2.72 * 11м; Бумажный фон Superior Arctic White №93 Белый 2.72* 11 м; Бумажный фон Superior Neutral Gray №04 Серый 2.72*11м; Стол для съёмки Falcon Eyes ST-0613T (60x130см) Falcon Eyes PBK-50A3-2LS; Комплект постоянного галогенового света. 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) Штатив BENRO-800EX Студийный вентилятор Falcon Eyes SF-01 Стрипбокс Visico SB-030 35*140 см -2 шт. Фотобокс-лайткуб Falcon Eyes LFPB-4 (120см) Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II C1 для Canon Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II C3 для Canon Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II №1 для Nikon Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II №3 для Nikon Галогенный осветитель Jinbei QZ-1000 Компьютерные столы - 8 шт., стол для переговоров. Посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя.</p>	<p>графический редактор ПО Kaspersky Endpoint Security. Поставщик ООО Системный интегратор. Договор № СИ0002820 от 31.03.2017 Adobe Creative Suite 6. Поставщик ООО Точка Комп. Договор № 2-ЭА-2014 от 29.05.2014</p>
--	--	---

Студент должен присутствовать на всех практических съемочных занятиях. Студент должен на занятия приходить подготовленным с определенным количеством выполненных работ. Студент должен заниматься дома, подготавливая определенное количество съемочных работ. Также своевременно сдавать на проверку все практические задания.

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 натуры.

Важным является умение пользоваться компьютером и обрабатывать фотографические снимки с целью улучшения качества и создания собственных авторских фотоколлажей.

Занятия по дисциплине «Фотографика» проводятся в специализированном компьютерном классе, оснащённом сканером, принтером, выходом в Интернет. Применяются графические редакторы, ориентированные как на векторную графику, так и на растровую графику, а также трехмерную графику Autodesk 3Ds Max, редакторы для создания презентаций.

Также многие практические занятия проходят в студийных аудиториях, на пленере.

Занятия строятся следующим образом:

1. Изучается теоретический материал
2. Просматриваются работы студентов, выполненные в самостоятельной съемке, выбираются лучшие на коллаж
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.