

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« ____ » _____ 2016 г.

Фотографика

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна

« __ » _____ 201__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ « __ » _____ 201__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « __ » _____ 201__ г. , протокол № __

Председатель учёного совета _____ « __ » _____ 201__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

« __ » _____ 201__ г. , протокол № __

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Барон Алексей Александрович, д.т.н., профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «Фотография» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Овладение навыками применения фотоизображений в дизайнерско-графических работах и начальными знаниями, необходимыми для создания фотографических работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Фотография» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Фотография» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Анимация», «Дизайн книги», «Дизайн периодических изданий», «Издательская фотография».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Основы производственного мастерства», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основные понятия и методы традиционных фотографических процессов;
– возможности и направления для дальнейшего получения профессиональных знаний в данной области и творческого совершенствования;

уметь

– выполнять профессиональную подготовку изображений для публикации, рекламных или оформительских графических работ;

владеть

– профессиональными приёмами, критериями и эстетическими ориентирами для оценки, отбора и использования фотоизображений в дизайнерской деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		6
Аудиторные занятия (всего)	54	54
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	36	36

Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	108	108
часы зачётные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. История и развитие фотографии. Аналоговые методы фотографии.	История фотоискусства и его место в ряду искусств. Типографское воспроизведение и его распространение. Фотоиллюстрация и фотожурналистика, их роль в печатных изданиях. Рекламная фотография и специальные техники фотографии. Фотографическая реклама и дизайн начала XX века. Классика фотографии: Ман Рей, Эль Лисицкий, Ласло Моголи-Надь, Александр Родченко, Джон Хартфильд. Практика создания силуэтных и полутоновых черно-белых изображений методом фотограммы. Практика фотопечати с растрами. Методики “растр+негатив” и “растр+бумага”. Создание растров. Фотомонтаж. Механический монтаж: эскиз, фрагменты-заготовки, сборка и репродуцирование. Проекционный монтаж: изготовление масок, экспозиционные пробы. Графические методы обработки и печати. ФДП-метод, “голодное” проявление, кросс-процесс, псевдосоляризация, ретикуляция. Точечные источники и устройство увеличителя. Методы сужения тональной шкалы и постеризации. Материалы типа “Лит”. Режимы обработки. Способы контратипирования. Получение силуэтной графики. Схемы получения изогелии. Цветная изогелия.
2	Раздел 2. Компьютерная фотография в полиграфии.	Графические редакторы и браузеры. Преимущества ADOBE PHOTOSHOP для профессиональной работы. Версии CS2, CS3, CS4. Форматы файлов (TIFF, JPEG, BMP, RAW). Связь линейного размера изображения и разрешения. Изменение размеров. Интерполяция. Сжатие файлов. Необратимость потерь информации при уменьшении и сжатии. Полиграфические требования к размерам. Оптимизация для WEB.
3	Раздел 3. Слои и выделения. Качество фотоизображения. Баланс тонов. Цветовой баланс.	Работа со слоями. Параметры слоя. Управление слоями с помощью палитры “Layers”. Режимы наложения. Особенности работы с многослойными изображениями. Сохранение многослойного файла. Наборы слоев. Техники выделения областей изображения. Инструменты локального выделения: назначение инструментов, настройка параметров. Приемы выделения областей сложной формы. Модификация формы выделения. Дополнение,

		<p>вычитание и пересечение областей выделения. Растушевка границы области. Действия с выделенной областью: перемещение, дублирование, масштабирование, трансформации выделенной области. Альфа-каналы и слои на основе выделения. Тоновый диапазон изображения. Гистограмма. Контраст изображения. Определение белой и черной точки. Средства регулировки тонового баланса. Локальная коррекция с выделением областей изображения. Создание слоя на основе выделения. Методы локальной коррекции без создания выделений. Использование “исторической кисти”. Понятие маски слоя и применение маскирования для локальной коррекции. Инструменты воздействия на резкость изображения. Техника ретуши. Удаление дефектов. Инструменты для чистки и восстановления деталей изображения. Факторы, влияющие на цветопередачу в цифровой и аналоговой фотографии. Представление изображения в различных цветовых моделях. Цветовые каналы. Анализ цветового дисбаланса. Принципы коррекции в координатах RGB-СМУ. Упрощенные методы (Variations). Использование уроней (levels) и кривых (curves). Методы селективной коррекции (Selective color, Hue/Saturation). Цветокоррекция в модели Lab.</p>
4	Раздел 4. Средства монтажа и трансформации. Специальные эффекты и методы	<p>Монтаж панорам, замена фона. Монтаж фрагментов: сочетаемость пропорций, тональности, цвета. Использование контуров. Работа с текстом. Слойные эффекты. Методы получения графических фотоизображений: порог, постеризация, коррекция тонов, фильтры. Галерея фильтров и техника их использования. Средства автоматизации работ.</p>

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. История и развитие фотографии. Аналоговые методы фотографии.	4	8	—	12	24
2	Раздел 2. Компьютерная фотографика в полиграфии.	4	8	—	12	24
3	Раздел 3. Слои и выделения. Качество фотоизображения. Баланс тонов. Цветовой баланс.	4	10	—	14	28
4	Раздел 4. Средства монтажа и трансформации. Специальные эффекты и методы	6	10	—	16	32

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Мусорин М. К. Фотография : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец. 0317 "Педагогика доп. образования" / М. К. Мусорин, В. Д. Привалов. - М. : Владос, 2003. - 333,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 329. - ISBN 5-691-00785-8 : 101-76..

2. Спецэффекты в Adobe Photoshop CS [Текст] = Adobe Photoshop CS: Image Effects : руководство дизайнера / Р. Греблер [и др.] ; пер. с англ. и ред. А. Л. Соколенко. - М. : Эксмо, 2006. - 309 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Мастер-класс). - Глоссарий: с. 471-502. - Предм. указ.: с. 498-502. - ISBN 1-59200-364-8(англ.); 5-699-14338-6; 10 экз. : 149-00..

3. Данилькевич А.В. Фотографика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данилькевич А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 55 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11363.html>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Данилькевич А.В. Фотографика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данилькевич А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 75 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11364.html>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Вальтер Беньямин Краткая история фотографии [Электронный ресурс]: эссе/ Вальтер Беньямин— Электрон. текстовые данные.— М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51377.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Шнейдеров, В. С. Фотография, реклама, дизайн на компьютере / В. С. Шнейдеров. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 349 с. : ил. ; 23,5х16,5 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Самоучитель). - ISBN 5-469-01535-1; 1 экз. : 168-00..

2. Панкратова, Т. В. Обработка цифровых фотографий [Текст] / Т. В. Панкратова. - СПб. : Питер, 2006. - 272 с. ; 23,5 х 16,5 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 5-469-01146-1; 1 экз. : 185-50..

3. Миловский, А. Трэвел-фотография. От хобби к профессии* [Текст] / А. Миловский ; фот. авт. - М. : АРТ-РОДНИК, 2011. - 175, [1] с. : ил. - (Мир глазами фотографа). - ISBN 978-5-404-00196-9 : 855-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.
2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
4. Сайты www.foto.ru, <http://35photo.ru/> и www.photosight.ru с галереями работ фотодизайнеров.
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программное обеспечение Adobe Photoshop.
2. Программное обеспечение Adobe Illustrator.
3. Программное обеспечение CorelDraw.

4. Программное обеспечение InDesign.
5. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Фотографика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом.
2. Лабораторное помещения и оборудование для практического знакомства с традиционными процессами фотографии.
3. Сканер с разрешением не менее 4800 dpi.
4. Струйный принтер (Epson, Canon) формата А3 для печати фотографий.
5. Компьютерного оборудования (компьютер для цифровой обработки фотоснимков).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Фотографика» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Вопросы для экспресс-проверки знаний

1. Опишите, какими двумя способами можно изменить внешний вид изображения на экране монитора (масштаб и др.).
2. Как выбирать инструменты в Photoshop?
3. Опишите, какими путями можно создавать изображения в Photoshop.
4. Опишите два пути, как открыть просмотрщик.
5. В чем сходство при работе с файлами и папками на рабочем столе Windows и в Adobe bridge?
6. Почему удобнее использовать Adobe bridge, а не проводник Windows или папку на рабочем столе?
7. Опишите два способа вращения изображений в браузере (Adobe bridge).
8. Что такое разрешение?
9. Как использовать инструмент обрезки?
10. Как отрегулировать тональный диапазон изображения?
11. Что такое насыщенность и как ее настроить?
12. Почему следует применять фильтр Unsharp mask для обработки фотографий?
13. Какую область изображения можно редактировать после создания выделения?
14. Как можно добавлять к выделению некоторые области или удалять их?
15. Как перемещать выделение во время его создания?
16. Как следует завершать создание выделения при помощи инструмента Lasso?
17. Как инструмент magic wand определяет, какие области нужно выделить? Что такое Tolerance и как эта опция влияет на выделение?
18. Зачем нужны слои?
19. Как делать слои видимыми и невидимыми?
20. Как поместить изображение одного слоя перед изображением на другом слое?
21. Как манипулировать несколькими слоями одновременно?
22. Как по окончании работы уменьшить объем файла, не меняя размеров и качества изображения?
23. Как проверить правописание на нескольких языках?
24. В чем польза быстрой маски? Что происходит с быстрой маской после выхода из неё?
25. Где Фотошоп хранит маски после того, как выполнена команда Select>Save selection?
26. Как редактировать маску, хранящуюся в канале? Чем каналы отличаются от слоёв?
27. Как использовать команду Extract для выделения объекта со сложными контурами?
28. Опишите разницу и сходство между инструментами clone stamp и pattern stamp; healing brush, patch tool и history brush tool.
29. Что такое snapshot и для чего его удобно использовать?
30. Что меняется, если вы активизируете опцию aligned при ретушировании или отменяете её?
31. Можно ли использовать образцы текстур (patterns) и мгновенные снимки (snapshots) при последующих сеансах работы?
32. Что такое Blending Mode (тип смешения) и какие три вида цветов нужны для визуализации эффектов смешения?
33. Что общего у исторической палитры, инструментов Eraser tool (ластик) и историческая кисть?
34. Какая разница между инструментами art history brush tool и history brush tool (историческая кисть и художественная историческая кисть)?
35. Опишите две техники защиты прозрачных мест слоя от рисования.
36. Как добавить новую кисть к набору кистей?
37. Как можно изменять отдельные сегменты контура?

38. Как выбрать контур полностью?
39. Как добавить якорные точки к контуру?
40. Как влияет направление перемещения мыши на создаваемый криволинейный сегмент?
41. Можно ли использовать инструмент Pen в качестве инструмента выделения?
42. Какова разница между растровой и векторной графикой?
43. Для чего нужны фигуры слоёв (layers shapes)?
44. Какие инструменты предназначены для перемещения и изменения размеров контуров и фигур?
45. Для чего нужно объединять слои ?
46. Можно ли создать векторную фигуру с помощью текстового инструмента Type tool?
47. Зачем нужны наборы слоёв?
48. Что такое сгруппированные слои и как с ними работают?
49. В чём состоит польза слоёв настройки и как они работают?
50. Что такое стили слоёв и для чего они нужны?
51. С какой целью сохраняют выделения?
52. В чем состоит польза от применения сеток?
53. Как изолировать настройки цвета от самого изображения?
54. Как удалить цвет с выделенной части картинки и получить эффект черно-белого изображения?
55. Сколько разновидностей каналов имеет Photoshop и для чего они используются?
56. Как можно улучшить изображение, конвертированное из цветного в оттенки серого?
57. Как назначить определенные значения черной и белой точке изображения?
58. Как создать канал плашечного цвета?
59. Как добавить плашечный цвет к определенной области изображения, состоящего из оттенков серого?
60. Как применить плашечный цвет к тексту?
61. Что такое цветовая таблица?
62. Когда возникает Browser Dither и как его уменьшить?
63. С какой целью назначают цвет подложки для GIF-изображения?
64. Опишите процедуру создания карты изображения.
65. Опишите простой способ создания анимации.
66. Когда можно и когда нельзя применять команду Tween?
67. Для чего следует оптимизировать анимацию и как это делать?
68. Что такое Frame disposal? Какой метод обычно для него используется?
69. Как редактировать существующий фрейм анимации?
70. Какие форматы файлов используются для анимаций?
71. Опишите калибровку монитора.
72. Опишите калибровку сканера.
73. Опишите калибровку принтера.
74. Какие действия необходимы для аккуратного воспроизведения цвета?
75. Что такое диапазон (gamut)?
76. Что такое ICC профиль?
77. Что такое цветоделение? Чем отличается изображение CMYK от изображения RGB?
78. Какие действия нужны, чтобы подготовить изображение к цветоделению?

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.