

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.

Издательская фотография

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
« 18 » ноября 2016 г., протокол № 2

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 13 » 10 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 18 » октября 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 18 » 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 8

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 «Издательская 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

Теоретическое и практическое изучение основ фотографических процессов и технологий, знакомство с принципами и направлениями фотографического творчества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Издательская фотография» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Основы производственного мастерства».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Дизайн книги», «Дизайн периодических изданий», «Компьютерный дизайн», «Фотографика», 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 основные виды фотографической съёмки на пленере и в павильоне;
– готовить изображения для публикации;

владеть

– знаниями о жанрах и течениях фотографического искусства;
– приёмами практической работы с плёночной и цифровой фотоаппаратурой.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции (Л)	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	16	16
Самостоятельная работа	20	20
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ

Общая трудоемкость	часы	36	36
	зачётные единицы	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. История и социокультурные аспекты феномена фотографии. Свет и цвет в фотографической съёмке	Фотография как способ регистрации визуальной информации. Поиск способов фиксации изображения. Хронология внедрения фотографических методов в различные сферы деятельности. Место фотографии в искусстве и технике. Фотография в современном обществе. Направления развития фотоискусства в России и за рубежом. Основы экспонометрии. Световой рисунок и цветовой баланс изображения. Съёмка при естественном и искусственном освещении. Цветовые модели RGB и CMYK. Цветокоррекция.
2	Раздел 2. Фотографическая аппаратура. Фотографическая оптика. Съёмочное оборудование	Фотокамеры – устройство и классификация. Основные узлы фотоаппарата. Форматы. Основные производители фотоаппаратуры. Плёночные и цифровые камеры. Обзор режимов и функций конкретных моделей фотоаппаратов. Объектив как сложный оптико-механический и электронный прибор. Классификация объективов по фокусному расстоянию и углу зрения. Связь классификации с форматом кадра. Зумы. Передача перспективы в зависимости от фокусного расстояния оптики. Фокусируемые устройства и диафрагма. Светосила. Устройства стабилизации. Разрешение оптики. Импульсные фотоосветители. Принцип действия ИФО. Встроенные и внешние вспышки. Основные характеристики: ведущее число, зуммирование, питание. Схемы установки в студии. Аксессуары для фотосъёмки. Назначение и использование штатива и дистанционных устройств. Питание аппаратуры. Компьютер и периферийное оборудование для фоторабот.
3	Раздел 3. Фотографические материалы и их обработка	Материалы аналоговой чёрно-белой фотографии. Их свойства и классификация. Негативно-позитивный процесс. Цветные фотоматериалы и процессы. Электронные приемники изображения.
4	Раздел 4. Виды и практика фотосъёмки	Основы фотокомпозиции. Творческий замысел и изобразительное решение. Съёмка этюдов и пейзажей. Репортажная и жанровая съёмка. Постановочный портрет. Элементы каталожной и рекламной съёмки. Репродукционная съёмка. Элементы макетирования и оформления иллюстрированного издания.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№	Наименование раздела	Лекц.	Практ.	Лаб.	СРС	Всего
---	----------------------	-------	--------	------	-----	-------

п/п	дисциплины		зан.	зан.		
1	Раздел 1. История и социокультурные аспекты феномена фотографии. Свет и цвет в фотографической съёмке	–	–	4	4	8
2	Раздел 2. Фотографическая аппаратура. Фотографическая оптика. Съёмочное оборудование	–	–	4	4	8
3	Раздел 3. Фотографические материалы и их обработка	–	–	4	6	10
4	Раздел 4. Виды и практика фотосъёмки	–	–	4	6	10

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 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.

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. ; 23,5x16,5 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Самоучитель). - ISBN 5-469-01535-1; 1 экз. : 168-00..

2. 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. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<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 «Издательская фотография» 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 «Издательская фотография» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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. Изобретатели чёрно-белой фотографии
2. Изобретатели цветной фотографии.
3. Основные этапы развития фотографии в России.
4. Устройство фотоаппарата.
5. Типы фотообъективов.
6. Типы затворов.
7. Принадлежности для фотосъемки.
8. Фотолабораторные принадлежности.
9. Фотоувеличители.

10. Негативные и обратимые материалы для чёрно-белой и цветной фотографии.
11. Строение негативных чёрно белых и цветных фотоплёнок.
12. Типы позитивных материалов. Плёнки, фотобумаги.
13. Цветочувствительность. Контрастность. Светочувствительность. Фотографическая широта. Вуаль. Разрешающая способность. Зернистость. Сохраняемость.
14. Чёрно-белый и цветной процессы с обращением.
15. Съёмка при естественном и искусственном освещении.
16. Классификация источников искусственного освещения.
17. Основы экспонометрии.
18. Техника съёмки. Передача объёмности.
19. Техника съёмки. Линейная правильность воспроизведения.
20. Техника съёмки. Точка съёмки.
21. Съёмка строительства и архитектуры.
22. Съёмка пейзажа.
23. Съёмка спорта.
24. Хроникальная съёмка.
25. Съёмка в промышленности и в сельском хозяйстве. Театральная съёмка.
- фотографирование интерьеров и отдельных предметов. Съёмка портрета.
26. Репродуцирование и макросъёмка.
27. Передача фактуры материалов.
28. Выбор выдержки и глубины резкости при различных видах съёмки.
29. Особенности съёмки движущихся объектов.
30. Техника применения светофильтров и диффузоров.
31. Комбинированные и трюковые фотосъёмки.
32. Сущность проявления.
33. Основные проявляющие, сохраняющие, ускоряющие, противовуалирующие вещества.
34. Рациональная рецептура проявителей.
35. Суперрадитивность проявляющих веществ.
36. Сущность фиксирования. Состав и рецептура фиксирующих растворов.
37. Дополнительная лабораторная обработка негативов - усиление, ослабление, холокопия.
38. Обработка позитивных материалов (фотобумаг).
39. Растворы для цветного негативного и позитивного процесса.
40. Рецептура позитивных проявителей и закрепителей . для чёрно-белой фотографии.
41. Оценка качества полученных негативов.
42. Требования к промывке. Смачивающая ванна. Сушка.
43. Дополнительная обработка позитивов: ослабление, отбеливание, тонирование отпечатков.
44. Техника ретуши негативов и позитивов.
45. Конструкции фотоувеличителей.
46. Оценка негатива и подбор фотобумаги.
47. Техника фотопечати.
48. Творческие методы печати.
49. Изогелия, соляризация, фотобарельеф.
50. Выбор экспозиции при фотопечати. Сущность явления невзаимозаместимости.
51. Изобразительные средства и выразительные возможности фотографии.
52. Построение снимка.
53. Освещение при фотосъёмке, как изобразительное средство. Эффекты освещения.
- Виды света: основной (рисующий), контурный, фоновой, заполняющий.
54. Светотеневой и светотональный рисунок изображения.
55. Методика освещения объектов съёмки. Основные схемы искусственного

освещения.

56. . Четыре периода освещения на натуре. Режимная съёмка.
57. Выразительность и цельность композиции снимка.
58. Компьютерная обработка фотографических изображений.
59. Сканирование фотографических отпечатков, негативов и слайдов.
60. RGB и CMYK цветовые модели.

Вопросы к зачету

1. Опишите, какими двумя способами можно изменить внешний вид изображения на экране монитора (масштаб и др.).
2. Как выбирать инструменты в Photoshop и ImageReady?
3. Откуда можно получить информацию о программах Photoshop и ImageReady?
4. Опишите, какими путями можно создавать изображения в Photoshop и ImageReady.
5. Как быстро переключаться из Photoshop в ImageReady?
6. Опишите два пути, как открыть просмотрщик.
7. В чем сходство при работе с файлами и папками на рабочем столе Windows и в просмотрщике Photoshop?
8. Почему удобнее использовать просмотрщик, а не проводник Windows или папку на рабочем столе?
9. В чем сходство и отличия просмотрщика по отношению к другим палитрам (панелям)?
10. Опишите два способа вращения изображений в просмотрщике.
11. Что такое разрешение?
12. Как использовать инструмент обрезки?
13. Как отрегулировать тональный диапазон изображения?
14. Что такое насыщенность и как ее настроить?
15. Почему следует применять фильтр Unsharp mask для обработки фотографий?
16. Какую область изображения можно редактировать после создания выделения?
17. Как можно добавлять к выделению некоторые области или удалять их?
18. Как перемещать выделение во время его создания?
19. Как следует завершать создание выделения при помощи инструмента Lasso?
20. Как инструмент magic wand определяет, какие области нужно выделить? Что такое Tolerance и как эта опция влияет на выделение?
21. Зачем нужны слои?
22. Как делать слои видимыми и невидимыми?
23. Как поместить изображение одного слоя перед изображением на другом слое?
24. Как манипулировать несколькими слоями одновременно?
25. Как по окончании работы уменьшить объем файла, не меняя размеров и качества изображения?
26. Как проверить правописание на нескольких языках?
27. В чем польза быстрой маски? Что происходит с быстрой маской после выхода из неё?
28. Где Фотошоп хранит маски после того, как выполнена команда Select>Save selection?
29. Как редактировать маску, хранящуюся в канале? Чем каналы отличаются от слоёв?
30. Как использовать команду Extract для выделения объекта со сложными контурами?
31. Опишите разницу и сходство между инструментами clone stamp и pattern stamp; healing brush, patch tool и history brush tool.
32. Что такое snapshot и для чего его удобно использовать?
33. Что меняется, если вы активизируете опцию aligned при ретушировании или отменяете её?
34. Можно ли использовать образцы текстур (patterns) и мгновенные снимки

(snapshots) при последующих сеансах работы?

35. Что такое Blending Mode (тип смешения) и какие три вида цветов нужны для визуализации эффектов смешения?

36. Что общего у исторической палитры, инструментов Eraser tool (ластик) и историческая кисть?

37. Какая разница между инструментами art history brush tool и history brush tool (историческая кисть и художественная историческая кисть)?

38. Опишите две техники защиты прозрачных мест слоя от рисования.

39. Как можно изменять отдельные сегменты контура?

40. Как выбрать контур полностью?

41. Как добавить якорные точки к контуру?

42. Как влияет направление перемещения мыши на создаваемый криволинейный сегмент?

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.