

Детская школа искусств № 6 г. Барнаула

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«Детская школа искусств № 6 г. Барнаула»
О.В. Фурманов

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
протокол от 05.11.2015 № 12

ПРОГРАММА

По предмету «Техника и технология фотографии»

Общая редакция: О.В.Чернега, заместитель директора по УВР

Разработчики: Р.Н.Рыбальченко, преподаватель ДШИ №6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса «Техника и технология фотографии» разработана для дополнительного эстетического образования детей в детской школе искусств для овладения современной техникой для создания фотоизображений (включая фотокамеры, студийные и накамерные вспышки, отражатели, синхронизаторы для управления светом) и для изучения некоторых технологий съемки и обработки фотографий на компьютере.

Цели изучения дисциплины:

- создание качественной фотографии в различных жанрах;
- использование возможностей редактора и/или конвертора для улучшения качества (обработки) фотографии или ее стилизации.

Программа рассчитана на два года обучения (68 недель) по 6 часов в неделю. Для достижения поставленных целей предусматривается изучение теоретических сведений об изобразительных средствах фотографии и взаимодействии основных технических параметров съемки, получение практических навыков работы с фотооборудованием и программным обеспечением для цифровой обработки фотоизображений.

Занятия по дисциплине ориентированы на изучение наиболее распространенных в настоящее время цифровых зеркальных фотокамер, накамерных фотовспышек, студийного светового оборудования и наиболее популярных графических приложений для работы с цифровой фотографией, таких как Adobe Photoshop, конвертора Adobe Camera RAW, набора плагинов Nik Collection.

Особенностью обучения является тесная связь теории с практикой, поэтому нецелесообразно отделять теоретические занятия от практических внутри изучения одной темы.

Другой особенностью данного курса является параллельное изучение основ классической композиции, рисунка и живописи (3 часа в неделю в течение обоих лет обучения) для более точного, с художественной точки зрения, построения кадра, передачи глубины пространства, выделения главного в изображении и подборе гармоничных цветовых сочетаний.

Практические занятия и самостоятельная работа учащихся должны способствовать закреплению полученных теоретических знаний, формировать творческий подход к выполнению заданий, которые даются преподавателем, исходя из степени усвоения учащимися теоретического материала.

В процессе изучения курса рекомендуется сочетать такие формы занятий, как мастер-класс, использование видеуроков для самостоятельного пошагового изучения темы, а также участие в творческих конкурсах, презентации творческих работ и др.

В результате изучения дисциплины студенты должны

иметь представление о светописии, истории фотографии и некоторых наиболее известных мастерах фотографии; о тенденциях развития современной техники для фотографирования; об основных и альтернативных жанрах фотографии; о психологических особенностях воздействия фотографии на зрителя;

знать:

- устройство современной цифровой фотокамеры, назначение и влияние на изображение таких параметров фотографии как выдержка, диафрагма и чувствительность;
- программные средства обработки фотографий и приемы различных технологий обработки фотоизображений;
- основы композиционного построения снимков;
- основные схемы освещения для студийной фотосъемки;

уметь:

- пользоваться современной фотокамерой и основным фотооборудованием (сменные объективы, вспышка, штатив, светофильтры и т.д.);
- выстраивать грамотную композицию снимка, акцентировать внимание на главном;
- подбирать верные параметры фотосъемки в зависимости от ситуации и поставленной задачи;
- применять различные техники съемки;
- корректировать полученные изображения с помощью программного обеспечения для получения желаемого результата;
- фотографировать в разных жанрах и техниках;
- использовать световое оборудование и различные отражатели для студийной фотосъемки;
- уметь стилизовать фотографии;
- подмечать интересные моменты и быстро реагировать в таких жанрах фотосъемки, как репортаж, съемка детей и уличная фотография;
- отбирать достойный фотоматериал;
- готовить работы к выставкам.

По завершении обучения предусмотрена работа над собственным фотопроектом, результатом которого должна стать презентация определенного количества концептуальных фоторабот (не менее 10 штук) формата 30x40, 30x45 или 20x30 см, соответствующих заявленной теме итогового проекта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

История развития фотографии. Основные технические параметры фотографии: выдержка, диафрагма, чувствительность (ISO), баланс белого. Режимы работы фотокамеры (PASM, Auto; PAvTvM, Auto). Основные правила композиции кадра.

Изобразительные средства фотографии: линейная композиция, свет, тон, колористика, крупность планов. Замкнутая и разомкнутая композиции. Форматы кадров. Ракурс, угол и точка съемки. Равновесие в кадре. Ритмы. Плоскостная и глубинная композиция.

Динамика в кадре. Технологии съемки с проводкой и съемки с переменным фокусным расстоянием. ГРИП. Боке. Взаимодействие объекта и фона.

Портрет. Студийные световые освещения: «петля», «бабочка» (голливудская схема), «Рембрандт», «широкий» и «узкий» свет, фото для документов.

Авторские стили. Съемка натюрморта. Предметная фотосъемка. Минимализм. Пейзаж. Работа с контровым светом.

Обработка фотоизображений на компьютере. Работа в Adobe Camera RAW (Adobe LightRoom). Adobe PhotoShop как инструмент фотографа: кривые, маски, корректирующие слои, обрисовка кистями. Различные технологии обработки: техника рассеянного свечения, dodge and burn, частотное разложение.

Цветовая обработка: технологии Д. Маргулиса, кривые, канал LAB, локальная коррекция цвета. Тонирование фотографий. Раздельное тонирование.

Методики повышения резкости: unsharpen mask, hi-pass, повышение локального контраста.

Подготовка фотографий к выставке или публикации в сети Интернет

Работа над итоговым проектом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Выполняемые учащимися работы (проекты) оцениваются по следующим критериям:

- 1) художественная или документальная ценность работы;
- 2) композиционное решение изображения;
- 3) точность выбора экспозиции;
- 4) креативность работы.

Также при оценивании некоторых работ может рассматриваться такой критерий, как время выполнения работы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Тема занятия	Количество занятий	Часов на 1 занятие	Всего часов
1	Начальные сведения о фотографии	6	3	18
1.1	Знакомство. ТБ. Ознакомление с курсом. История развития фотографии.	2	3	6
1.2	Основные технические аспекты фотографии: выдержка, диафрагма, чувствительность (ISO), баланс белого. Режимы работы фотокамеры (PASM, Auto; PAvTvM, Auto). Простейшие правила композиции кадра.	2	3	6
1.3	Обзор мировых шедевров фотографии. Практическое занятие по съемке на улице.	2	3	6
2	Изобразительные средства фотографии	24	3	72
2.1	Линейная композиция. Свет. Тон. Колористика. Планы. Крупность планов.	2	3	6
2.2	Точки съемки и ракурсы. Угол съемки. Динамика в кадре. Технологии съемки с проводкой и съемки с переменным фокусным расстоянием.	2	3	6
2.3	Форматы кадра. Выбор формата. Практическое занятие по съемке на улице.	2	3	6

2.4	Замкнутая и разомкнутая композиция. Смысловый и изобразительный центры кадра.	2	3	6
2.5	Равновесие картинной плоскости. ГРИП. Управление ГРИП.	2	3	6
2.6	Ритмы в кадре. Плоскостная и глубинная композиция. Взаимодействие объекта и фона. Боке. Создание фигурного боке.	2	3	6
2.7	Свет. Светотеневой рисунок. Жесткое и мягкое освещение. Естественный и искусственный свет. Студийные схемы освещения.	2	3	6
2.8	Голливудская схема освещения («Бабочка» Схема освещения «Петля».	2	3	6
2.9	Схема освещения «Рембрандт». Широкий и узкий свет.	2	3	6
2.10	Выбор и применение студийных схем. Самостоятельная работа в студии.	2	3	6
2.11	Тональное решение снимка. Тональная перспектива.	2	3	6
2.12	Колорит. Понятие колорита в монохромной фотографии.	2	3	6
3	Работа в различных жанрах фотографии	38	3	114
3.1	Работа с натюрмортом. Обзор и анализ работ в жанре натюрморта. Авторские стили.	2	3	6
3.2	Подбор предметов, цветовых сочетаний, фактур. Расстановка предметов. Поиск ракурса.	2	3	6
3.3	Постановка света: показ объемов и фактур, выделение главного тоном. Выбор технических параметров для съемки. Использование штатива.	2	3	6
3.4	Общие сведения о предметной съемке. Лайтбоксы, предметные столы и их бытовые заменители.	2	3	6
3.5	Первичная простейшая коррекция в ACR. Простейшие приемы обработки в PS.	2	3	6
3.6	Кадрирование. Цифровое паспарту для интернет-	2	3	6

	публикаций.			
3.7	Работа с бумажным паспорту. Подготовка работ к выставке.	2	3	6
3.8	Обзор фотографий в стиле минимализма. Съемка зимних фотографий в стиле минимализма.	2	3	6
3.9	Отбор лучших минималистичных фотографий с сессии. Концептуальность подбора. Простейшая коррекция минималистических работ.	2	3	6
3.10	Зимний пейзаж: свет, цвет, акценты. Борьба с пересветами. Проработка фактуры снега.	2	3	6
3.11	Съемка зимних пейзажей. Коррекция отснятого материала.	2	3	6
3.12	Работа с контровым светом в студии. Обзор лучших силуэтных фотографий мастеров и разбор основных ошибок (на примерах из сети Интернет).	2	3	6
3.13	Получение силуэтов на природе и в быту. Силуэтная фотосъемка.	2	3	6
3.14	Коррекция силуэтных фотографий уровнями (Level). Тонирование силуэтной фотографии или перевод в ч/б изображение (монохром).	2	3	6
3.15	Параметры для съемки динамичных сцен. Использование смазов. Съемка динамичных сцен.	2	3	6
3.16	Применение накамерной вспышки. Модификаторы для вспышек: рассеиватели, отражатели, фильтры.	2	3	6
3.17	Съемка с накамерной встроенной вспышкой. Съемка с накамерной внешней вспышкой. Стробоскоп.	2	3	6
3.18	Пейзаж «весна-лето». Использование фильтров на объективы. Съемка летних сцен на улице. «Золотой час».	2	3	6
3.19	Анализ работ учащихся. Задание на лето.	2	3	6

Итого: 204 часа

2 год обучения

№ п/п	Тема занятия	Количество занятий	Часов на 1 занятие	Всего часов
1	Начальные сведения о фотографии	2	3	6
1.1	Вводное занятие. ТБ. Цели и задачи курса. Приблизительный выбор тем для зачетного проекта. Обзор фотографий за лето. Коллективная оценка	2	3	6
2	Основные функции редакторов и RAW-конверторов для редактирования фотографий	12	3	36
2.1	PhotoShop как инструмент современного фотографа. Функции RAW-конвертора. ACR или LightRoom.	2	3	6
2.2	Коррекция цвета и тонирование в RAW-конверторе. Кисти и градиенты в RAW-конверторе.	2	3	6
2.3	Кривые в RAW-конверторе. Калибровка камеры. Коррекция профиля объектива. Ручное устранение хроматических aberrаций, дисторсии и виньетирования.	2	3	6
2.4	Инструменты для коррекции кожи или убирания нежелательных элементов в кадре. Работа кистями по отрисовке фотографии (портрета).	2	3	6
2.5	Работа кистями по отрисовке фотографии (портрета).	2	3	6
2.6	Кривые в PhotoShop/ Поканальные кривые. Слои. Корректирующие слои. Маски.	2	3	6
3	Различные цифровые техники обработки портретов	12	3	36
3.1	Применение техники рассеянного свечения. Эффект софт-объектива.	2	3	6
3.2	Ретушь портрета методом частотного разложения.	2	3	6
3.3	Ретушь портрета методом Dodge&Burn.	2	3	6

	Применение метода Dodge&Burn в других жанрах фотографии.			
3.4	Репортажная съемка. Обработка фотографий с репортажа. Этические вопросы обработки репортажных фотографий.	2	3	6
3.5	Использование различных специальных фильтров редактора. Фильтр Liquify (Пластика). Плагины. Imagenomic Portraiture. Набор плагинов Nik Collection.	2	3	6
3.6	Посещение фотовыставок (или отбор фотографий с сайтов) с фотографиями в жанре портрета и репортажа. Анализ просмотренных работ с точки зрения применяемых методов обработки.	2	3	6
4	Работа с цветом в редакторе	14	3	42
4.1	Основы цветокоррекции. Работа с цветовыми диапазонами.	2	3	6
4.2	Разбиение тонов. Метод Дэна Маргулиса. Использование канала LAB.	2	3	6
4.3	Создание и применение специализированных цветовых масок. Маски насыщенности.	2	3	6
4.4	Маски цветовых диапазонов. Поканальные маски.	2	3	6
4.5	Применение масок: коррекция нежелательных оттенков на коже и рефлексов. Изменение цвета волос, глаз, одежды.	2	3	6
4.6	Практическое применение масок: замена неба (особое внимание – кроны деревьев). Практическое применение масок: замена фона (особое внимание на волосы)	2	3	6
4.7	Тонирование фотографий. Раздельное тонирование. Перевод в монохромное (черно-белое в частности) изображение.	2	3	6
5	Техники повышение резкости и локального контраста	12	3	36

5.1	Повышение резкости фотографий. Использование контурной резкости.	2	3	6
5.2	Метод Unsharp Mask. Метод Hi-Pass.	2	3	6
5.3	Связь резкости с контрастом, микоконтрастом или локальным контрастом. Способы повышения локального контраста.	2	3	6
5.4	Сторонние программы повышения резкости. Эффект повышения резкости при добавлении пленочного зерна.	2	3	6
5.5	Отличия в визуальных восприятиях резкости на экране и на отпечатке. Борьба с ореолами после повышения резкости некоторыми методами.	2	3	6
5.6	Практическое применение методов повышения резкости на своих фотографиях. Подготовка изображений для web. Подготовка изображений для печати на фотобумаге.	2	3	6
6	Работа над зачетным проектом	16	3	48
6.1	Окончательны выбор и утверждение темы зачетных проектов. Составление плана работы над проектом.	2	3	6
6.2	Работа над проектом.	2	3	6
6.3	Работа над проектом.	2	3	6
6.4	Работа над проектом.	2	3	6
6.5	Отбор фотографий для проекта.	2	3	6
6.6	Обработка фотографий.	2	3	6
6.7	Выбор названий для отобранных фоторабот. Подготовка текстовой части проекта(выступления).	2	3	6
6.8	Защита проектов. Итоговое занятие.	2	3	6

Итого: 204 часа

Всего за курс: 408 часов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Печатные издания:

1. Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – Л.: Искусство, 1990
2. Дыко Л. П. Беседы о фотомастерстве. – Книга по Требованию, 2012
3. Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии. 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Высшая школа, 1989
4. Маргулис Д. Photoshop LAB Color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве. – М.: Интелбук, 2006
5. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. 5-е издание. – М.: Интелбук, 2007
6. Маргулис Д. Современная технология цветокоррекции в Photoshop: PPW и другие идеи для быстрого улучшения изображений. – М.: Интелбук, 2015
7. Морозов С. Творческая фотография. Изд. 2-е, исправл. – М.: Планета, 1986
8. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006
9. Савчук В. В. Философия фотографии. – С-Пб.: Изд-во С.-Петрб. ун-та, 2005

Видеокурсы:

10. Карташов Е. Photoshop для фотографа 3.0. – Видеокурс, 2016
11. Вайднер О. Предметная фотосъемка. Секреты мастера – Видеокурс, 2015
12. Карташов Е. Секреты фотосъемки со светом от окна. – Видеокурс, 2015
13. Карташов Е. Бюджетная фотостудия или секреты фотовспышек. – Видеокурс, 2014