

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Основы художественной фотографии
сборник учебно-методических материалов

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Станишевская Л.С.

Основы художественной фотографии: Сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.0. Направленность (профиль) образовательной программы Графический дизайн и Дизайн костюма - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 21 с..

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Станишевская Л.С., составление

Содержание

1	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
	Тема 1. Введение в курс «Основы художественной фотографии»	5
	Тема 2. Фотоизобразительная техника	5
	Тема 3. Построение фотокадра	6
	Тема 4. Световое решение кадра	6
	Тема 5. Тональное решение кадра	6
	Тема 6. Натюрморт, как один из жанров фотоискусства	6
2	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	8
	Практическое занятие №1 . Специфика получения изображения. Создание примитивного фотоаппарата.	9
	Практическое занятие №2 Фотоосвещение	10
	Практическое занятие №3 Натюрморт	11
	Практическое занятие №4 Портрет	11
	Практическое занятие №5 Пейзаж	12
	Практическое занятие №6 Фотоэтюд	13
	Практическое занятие №7 Фоторепортаж	16
3	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	17
	Пример задания для итоговой работы	18
	Требования к составлению портфолио работ	19

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Принимая во внимание современный стиль информационно-графического языка и уровень технологических возможностей его трансляции, сегодня уже трудно себе представить область графического дизайна, рекламы, да и в целом создаваемое визуально-графическое пространство без фотографии в различных ее значениях. Фотография была изобретена как способ фиксации изображения. Она прочно вошла в жизнь человека и уже более полутора веков своими открытиями и достижениями по праву завоевала достойное место среди других изобразительных и визуальных средств выражения. В отношении известных изобразительных выразительных средств фотография и другие визуальные средства существенно претерпели качественные изменения и вышли на новые технологические возможности. От базовых технологий аналоговой фотографии, пережив несколько технических революций, она усовершенствовалась до электронного и цифрового формата, который исключил из фото процесса необходимость проявления фотопленки и физико-химический процесс фотопечати. Однако, необходимо сказать, что профессиональные фотографы, для достижения определенных качеств, продолжают использовать технологию аналоговой фотографии. Цифровая фотокамера стала компактней и мобильней, в связи с этим доступней стало и увлечение фотографией.

В настоящее время фотография является самым популярным в мире средством творческого самовыражения.

В процессе эволюции, фотография совершенствовалась не только технические стороны своих технологий, а также, на протяжении всего времени ее развития, посредством различных экспериментов фотосъемки, жаждущих искателей новой изобразительной формы и художественно-эстетических предпосылок, в целом мировосприятия, формировался информационно-графический образ и стиль выразительных средств фотографии. Главным эстетическим качеством снимков, придающим им положительную оценку, считается фотографичность.

Огромная роль фотографии в формировании изобразительно – графического пространства, оперативность технологических возможностей и эффективность ее результатов повысила в последнее время моральную ответственность дизайнера – графика при его обращении к фотоизображениям в своей профессиональной деятельности.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Основы художественной фотографии» является кратким курсом по изучению технологических и художественно-эстетических возможностей фотоискусства.

Методической основой профессионального освоения дисциплины является лекционный и практический формат учебных занятий, который имеет выраженную эвристическую направленность.

Особенностью освоения дисциплины является *необходимость изучения значительного визуального опыта фотографии*, ее художественно-эстетических результатов пластического языка графической формы, без которой не представляется возможным качественное изучение фототехнологий как инструмента познания и мировосприятия. Анализ достижений на лучших образцах фотоискусства, за почти двухвековую историю, представляется важной частью на всех этапах обучения дисциплине «Основы художественной фотографии».

В образовательном процессе, дисциплина «Основы художественной фотографии» рассматривается как один из основных сегментов современного языка изобразительной и визуальной культуры, как язык коммуникации, эффективно формирующий принципы художественно-эстетического восприятия мира.

Основная дидактическая цель лекции — обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения учебного материала.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Записи имеют первостепенное значение для занятия над самостоятельной работой студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.

Тема 1. Введение в курс «Основы художественной фотографии»

Вопросы к рассмотрению по теме:

1. Фотография как визуальная технология и техническое искусство.
2. Первые массовые техники фотографии: дагеротипия, калотипия, мокрый коллодий.
3. Ранние фотомании: визитная карточка, стереофотография.
4. Открытие фотографии.
5. Специфика нового способа получения изображения.
6. Разделы фотографии (научно-техническая, документальная, художественная.)

Тема 2. Фотоизобразительная техника

Вопросы к рассмотрению по теме:

1. Фотография как основа кинематографического изображения.
2. Понятие «композиция кадра».
3. Фотография и живопись – сходство и различия.

Тема 3. Построение фотокадра

Вопросы к рассмотрению по теме:

1. Линейная перспектива фотоизображения.
2. Изображение глубины пространства.
3. Различный масштаб изображения.
4. Ракурс и его изобразительные возможности.

Тема 4. Световое решение кадра

Вопросы к рассмотрению по теме:

1. Свет в природе.
2. Понятие «эффект освещения».
3. Основные виды света – рисующий, контурный, заполняющий.

Тема 5. Тональное решение кадра

Вопросы к рассмотрению по теме:

1. Распределение тонов на картинной плоскости.
2. Тональная перспектива и характер освещения на натуре.
3. Многоплановость изображения.

Тема 6. Натюрморт, как один из жанров фотоискусства

Вопросы к рассмотрению по теме:

1. Образное решение кадра.
2. Принципы освещения натюрморта.
3. Отработка фактуры материала.

Вопросы для самопроверки

1. Словарь терминов, находящихся в области художественной и рекламной фотографии;
2. Композиционные основы в формировании фотоизображения;
3. Выразительные визуальные средства в фотографии;
4. Особенности визуального восприятия;
5. Гармония контрастов графической формы и контрформы;
6. Высокий контраст;
7. Полуконтрасты;
8. Полунюансы;
9. Нюанс;
10. Гладкий тон и градиентная светотонная шкала;
11. Фактуры и текстуры в фотографии;
12. Гармония равновесия;

13. Статика и динамика;
14. Симметрия и асимметрия;
15. Покой и экспрессия;
16. Напряжения и силовые «поля» в фотокадре;
17. Целое и часть, часть и целое в единой системе;
18. Композиционные пластические связи в фотокадре
19. Художественная условность языка чёрно – белой фотографии;
20. Выбор, - цвет или чёрно – белая фотография;
21. Обработка фотоизображения и работа с графическими редакторами;
22. Особенности павильонной (студийной) съёмки и съёмки на ландшафте;
23. Процесс печати.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений - профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики.

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических работ. Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В качестве методов практического обучения профессиональной деятельности широко используются анализ и решение производственных ситуационных задач, деловые имитационные игры.

Студенты должны приходить на практическое занятие, предварительно подготовившись к нему. Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических указаний для каждого практического занятия, в которых указываются: тема занятия; цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный материал данной темы); задачи занятия (конкретные компетенции, которые студент должен приобрести); учебные вопросы, разбираемые на занятии; методы проведения занятия, формы контроля.

Главное в организации практических занятий это правильное распределение легких и трудных задач, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий. Большое значение имеют индивидуальный подход. Студенты должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал.

При определении целей и задач практических заданий, и эффективности их реализаций, программа дисциплины предусматривает форму установочных бесед и бесед-визуализаций, процесс которых сопровождается демонстрацией лучших примеров, как зарубежной и отечественной фотографии, так и лучших примеров студенческих работ.

Учитывая специфику обучающего по направлению подготовки «Дизайн» и область его профессиональной деятельности, программа дисциплины ставит своей целью за ограниченный период времени освоить главные методы создания фотоизображений, принципы их

композиционно-целостного и гармоничного построения, а также освоить основные графические выразительные средства фотографий.

Наряду, с наружными, уличными и репортажными съемками (природный и городской ландшафты, архитектура, человек в ситуации, транспорт, животный мир и др.), программа курса включает такой метод управляемой съемки как постановочный, павильонный (натюрморт, интерьер, фигура человека, человек в ситуации).

Постановочный, павильонный способ проведения фотосъемки позволяет студенту более выверено, планомерно и в соответствии определенного сценария решать задачи будущего фотоизображения. Явным преимуществом выполнения постановочной фотосъемки, в отличие от уличной, является возможность продуманной организации освещения и корректировки его параметров.

Используя дидактический принцип «от простого к сложному», выполнение заданий и упражнений в структуре курса, последовательно организованы от элементарных задач композиционных основ создания изобразительной плоскости до сложно-организованных композиционных структур фотоизображения, в единстве формы и содержания.

В сегменте используемого оборудования и технологий программа курса включает два принципиальных блока, - цифровая технология и оборудование (основная часть – 90% курса), - и фотосъемка на пленку и оборудование (дополнительная часть, ознакомительная – 10% курса).

В связи с графическими особенностями и характера изобразительного языка фотографии, большая часть (80%) дисциплины отводится освоению черно-белых фотографий, а меньшая часть (20%) отводится освоению соответственно цветным фотоизображениям.

Итоговой формой контроля качества по дисциплине «Основы художественной фотографии» является экзаменационный просмотр. Для осуществления текущего контроля качества, все практические работы, в том числе и эскизы, в соответствии календарного графика, выносятся на кафедральные (промежуточные) просмотры, а для вынесения итоговой оценки уровня качества, отобранные и подготовленные работы представляются на экзамен, как второй вопрос экзаменационного билета.

Практическое занятие №1 . Специфика получения изображения. Создание примитивного фотоаппарата.

Цель: создание своего собственного фотоаппарата из спичечного коробка, который называется «пинхол» от англ «pinhole», дословно отверстие иголкой.

К пинхолам относятся камеры, которые не имеют объектива, вместо которого используется маленькое отверстие, проделанное иголкой.

Из материалов и инструментов используется сам спичечный коробок, чёрный маркер, моток изоленты, кусочек картона, кусочек фольги, тонкая иголка или циркуль, полная и пустая кассеты фотоплёнки.

1. В середине наружной части коробка вырезается дырка, которая заклеивается алюминиевой фольгой, в которой проделывается маленькое отверстие, диаметром 0,1–0,3мм.

2. Во внутренней части коробка прорезается рамка для кадра

3. Затем всё это дело закрашивается чёрным маркером или краской

4. Затвор делается из картона.

5. Обе катушки закрепляются с разных сторон коробка, плёнка проводится изнутри и всё это дело тщательно заклеивается изолентой, чтобы ни капли света внутрь не попадало.

Фотографии делаются путём отодвигания картонки от отверстия в фольге на 3–10сек.

Задание: выполнить серию фотографий в стиле «пинхол»

Практическое занятие №2 Фотоосвещение

Важнейшим изобразительным средством в создании фотографического изображения является СВЕТ.

Световой акцент может быть использован при построении композиции снимка. При установке света наибольшие яркости распределяются на сюжетно важном участке, все второстепенные детали притеняются. Внимание зрителя прежде всего привлекают светлые, яркие, наиболее освещенные участки в кадре, контрастирующие световые сочетания объекта и фона.

В большинстве случаев при съемке стоит задача передать яркостные соотношения объекта съемки пропорциональными плотностями в негативе, чтобы получить на изображении всю имеющуюся шкалу тонов и тональных оттенков – от самых светлых до самых темных. Сохраняя это условие, можно построить изображение преимущественно в светлых или темных тонах.

Важно отметить, что эффект светлой или темной тональности достигается не за счет недодержки или передержки, а за счет условий освещения, выбора объекта и фона и точного экспонирования.

ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ свойственны непрерывные изменения как направления солнечного света, так и создаваемой освещенности, спектрального состава, контраста освещения. Эти изменения зависят от высоты солнца, состояния неба, времени суток, времени года. Контрасты естественного освещения меняются в зависимости от погоды (туман, дождь пр.), образующихся рефлексов и подсветки от неба и светлых поверхностей.

Наиболее удобными и широко распространенными источниками **ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА** являются лампы накаливания. При съемках можно применять осветительные лампы общего назначения, зеркальные лампы, фотолампы, галогенные лампы, прожекторные и

кинопроекторные лампы. Для освещения наиболее удобны не открытые лампы, а специальные фотоосветители, позволяющие направить световой поток, осветить строго определенную часть поверхности. Кинопроектор типа КПЛ с лампой накаливания позволяет получить направленные пучки световых лучей. Его оптическая система состоит из ступенчатой линзы и сферического отражателя.

Задание: выполнить серию фотографий используя разные типы освещения.

Практическое занятие №3 Натюрморт

Натюрморт - композиция из неодушевленных предметов, объединенных определенной темой. Работа над созданием фотографического натюрморта является хорошей школой для отработки приемов композиции, освещения, служит важной и необходимой ступенью в процессе овладения мастерством.

При съемке объемных предметов, расположенных на плоскости или в пространстве, имеет большое значение выбор точки съемки и объектива определенного фокусного расстояния для передачи объемных форм, масштабных соотношений, пространственного положения предметов в кадре.

На начальной стадии решаются задачи воспроизведения формы и фактуры материала, эффекты освещения. Особенно выразительны натюрморты, включающие источники света: например, горящая свеча, зажженные настольная лампа или спичка, дымящаяся папироса и т.д.

Для освещения натюрморта чаще всего используют источники света с лампами накаливания, позволяющие точно распределить соотношение яркостей.

Важной изобразительной задачей при съемке натюрморта служит выбор и освещение фона. В качестве нейтрального фона могут быть использованы лист бумаги или картона, кусок материи белого или серого цвета. Глубинным фоном может служить интерьер, в котором производится съемка, с включением окружающей обстановки, источников света, окон и даже пейзажа за окнами. Фон должен помогать выявлению формы изображаемых предметов, но не должен быть слишком пестрым или контрастным, отвлекающим внимание зрителя.

Задание: выполнить сюжетные натюрморты, содержащие небольшой рассказ, например: «Весна», «День рождения», «Перед экзаменом».

Практическое занятие №4 Портрет

Съемку портрета можно осуществлять, как репортажным, так и постановочным способом.

При репортажной съемке портрета стоит задача сохранить достоверность происходящего, выявить на снимке характерные черты снимаемого, передать обстановку и т.д. Важно выбрать наиболее удачный момент для съемки. От выбранного момента в решающей степени зависит ценность портрета: будет ли это живое, выразительное изображение человека, либо случайное, не характерное выражение лица.

Темы постановочных портретных композиций, снимаемых в павильоне, с лампами накаливания, могут быть самые различные.

Именно в портретных композициях могут быть использованы самые различные изобразительные решения: четкий светотеневой рисунок освещения, или нежная градация тонов при светотональном, или неожиданный световой эффект. В распоряжении фотографа большое разнообразие средств и возможностей. Ведь при постановочной съемке можно использовать тональность костюма и фона, применять различные, в том числе специальные осветительные приборы, съемочные сетки и диффузионы, различные каше для перекрытия части изображения и т.д.

Выбор масштаба изображения имеет не только композиционное значение, но и смысловое: приближаясь к лицу с камерой, мы тем самым акцентируем внимание зрителя именно на лице или даже части лица.

Однако надо помнить, что съемка лица человека с очень близкого расстояния приводит к нежелательным деформациям, искажением форм лица.

При съемке портрета существенное значение имеет выбор фона, его тон и характер освещения. Фоны могут быть плоскими, однотонными, нейтральными или пространственными, с большой глубиной, заполненными предметами обстановки, включать в себя горящие источники света и т.д. Окружающая обстановка должна быть специально выбрана и подготовлена для съемки.

Съемка портрета осуществляется всегда с учетом характерных особенностей модели. В процессе выбора точки съемки, установки света фотограф должен стремиться выявить индивидуальные черты, передать характер человека.

Практическое занятие №5 Пейзаж

ПЕЙЗАЖ может быть сельским, городским, включающим архитектуру, индустриальные объекты и т.д. В картинах природы можно наблюдать живописные сочетания красок, тонов, выразительные графические построения, созданные самой природой, причудливыми облаками и силуэтами деревьев.

При работе над композицией пейзажа фотограф передает свое отношение к природе, очеловечивает ее, вызывая у зрителя определенные мысли и чувства. Рассматривая снимок, зритель должен понять мысль фотографа, увидеть главный объект, ради которого производилась съемка. Если пейзажную композицию можно разделить на два или несколько самостоятельных кадров, это первый признак неудачного построения снимка, значит, в нем отсутствует единый композиционный центр, нет взаимосвязи между отдельными частями изображения.

Существенное влияние на характер изображаемого пейзажа оказывает погода, условия естественного освещения. Пейзаж можно снимать в любое время дня, года и при любой погоде.

Главное в каждом конкретном случае съемки выбрать такие условия освещения, которые оправдываются сюжетом, помогают полнее и выразительнее раскрыть содержание замысел.

Часто съемку пейзажа ведут при контровом освещении. Такой свет хорошо выявляет контурные формы предметов, усиливает эффект воздушной дымки, способствует передаче фактуры предметов, земли, травы, поверхности воды, снега и т.д.

Воспроизведению пространства способствует многоплановое построение снимка, сопоставление деревьев на первом плане с, подернутым дымкой, фоном.

Практическое занятие №6 Фотоэтюд

Цель. Изучение всех возможностей естественного солнечного освещения, передача воздушной среды, пространства.

Близко к жанру пейзажа примыкает еще одна интересная линия фотографического творчества – жанр фотоэтюдов. Этюд существует в искусстве издавна как первоначальный набросок, как работа, дающая возможность изучить какой-либо изобразительный прием. Чаще всего материалом этюда становится пейзажный мотив, потому-то и смыкаются так близко эти две линии творческой фотографии.

Они близки не только по материалу, но и по содержанию, поскольку средствами фотоэтюда решаются не формальные задачи чисто внешней выразительности снимка, а задачи подлинно художественные, с глубоким проникновением в мир человека.

Часть раздела "Фотоэтюды", посвященная съемке на природе, предусматривает выполнение следующих упражнений.

Упражнение 1. Изучение возможностей натурального освещения

Упражнение заключается в съемке одного и того же натурального объекта (пейзаж, пейзаж с архитектурой и пр.) при различных условиях освещения.

При съемке этой серии, состоящей из четырех-пяти снимков, предполагается точное сохранение одной и той же композиции во всех снимках, то есть съемка с одной точки, съемка планов одной крупности при одинаковом размещении элементов композиции в кадре. Это исключает влияние изменения композиции на конечный изобразительный результат и дает возможность изучения только влияния освещения на общий характер фотографического изображения.

Серия может состоять из снимков, сделанных в разные дни, при разной погоде (яркое солнце, облачное небо, пасмурный день), или из снимков, сделанных в разное время одного и того же дня, то есть при изменении направления падения света на снимаемый объект, например рано утром, в полдень, в предвечернее время, вечером и т. д.

Сравнение различных изобразительных результатов, полученных при этих съемках, дает возможность оценить значение условий освещения для изображения данного объекта на

фотографическом снимке и определить наиболее благоприятные для решения поставленных задач условия освещения.

Так упражнение первое дает фотографу материал для изучения выразительных возможностей различных эффектов освещения.

Упражнение 2. Съемка в период нормального освещения на природе

Как указывалось выше, периодом нормального освещения на природе считается время дня, когда солнце занимает положение от 15 до 60° над горизонтом. В этот период на объекте создается выразительная светотень, характер которой зависит от соотношения направлений съемки и падения основного светового потока – потока солнечных лучей.

Выполняя это упражнение, следует сделать несколько снимков различных объектов, используя боковое, фронтальное и контровое освещения. Характер освещения в каждом из снимков определяется особенностями снимаемого объекта. Так, боковое освещение может быть использовано при съемке городского пейзажа или пейзажа с архитектурой, поскольку боковой свет хорошо очерчивает на снимке объемы, что важно в такого рода снимках.

Контрольное освещение может быть использовано при съемке сельского пейзажа как освещение, способствующее отработке воздушной дымки и выражению пространства на снимке. Возможно, что где-то будет уместным и переднее, фронтальное освещение, хотя, как правило, выразительных результатов оно не дает из-за равномерного освещения всего поля кадра и возникающей при этом пестроты изображения, поскольку каждая деталь здесь прорабатывается в одинаковую силу.

Упражнение 3. Съемка в период эффектного освещения на природе

Как указывалось выше, периодом эффектного освещения на природе считается раннее утро и предвечернее время, когда солнце находится над горизонтом не выше 15°.

В этот период на объекте создается живописное освещение, образуются мягкие света и удлиненные тени. Характер такого освещения в сочетании с воздушной дымкой, поднимающейся от земли утром, или с выразительным рисунком облаков, часто образующимся на закате, позволяет получить интересные по изобразительному решению снимки.

При выполнении этого упражнения следует использовать раннее утреннее освещение, освещение в предвечернее время и другие разнообразные световые рисунки, которыми так богат период эффектного освещения.

Упражнение 4. Съемка в период сумеречного освещения на природе

В период сумеречного освещения солнце находится ниже горизонта, прямой солнечный свет на объекте отсутствует и освещенности образуются лишь за счет света, рассеянного земной атмосферой. Эти освещенности невелики по своему значению; снимки, полученные в этот период,

характеризуются низкой темной тональностью и очень живописны по изобразительному решению.

Особый колорит возникает, когда в композицию включаются дополнительные источники искусственного света в виде электрических фонарей, освещенных окон и пр. Тогда в кадре образуется интересная тональность: на общем притемненном фоне, где остатки дневного рассеянного света еще дают возможность проработать детали, выделяются яркие огни, подчеркивающие темноту сгущающихся сумерек.

Часто на небе в это время суток имеется живописный рисунок облаков, который дополняет общую картину и входит действенным элементом в композицию кадра.

Выполняя это упражнение, нужно сделать снимок городского, сельского или другого пейзажа при описанных условиях освещения, включив в композицию действующие источники света.

Таковы основные упражнения, которые представляется целесообразным и полезным выполнить по первой части данного раздела.

Второй частью раздела "Фотоэтюды" является съемка в существующем интерьере.

Здесь фотограф также встречается с необходимостью съемки при существующих условиях освещения, с необходимостью выбрать из всего их многообразия наиболее выразительные по световому рисунку, образуемому на объекте, и способствующие отработке данного интерьера и всех его архитектурных особенностей.

Съемка интерьера, нахождение светового и композиционного решения интерьерного кадра, изображение на снимке особенностей архитектуры и отделки интерьера – задачи достаточной сложности. Выполнение данных упражнений особенно важно еще и потому, что в последующей работе над упражнениями раздела "Фоторепортаж", встретится необходимость изображения интерьера как места, в котором происходят фотографируемые события.

Проработка творческих вопросов, возникающих при съемке интерьера, техники и методики этой съемки, при выполнении упражнений данного раздела явится хорошей подготовкой для более сложных упражнений раздела "Фоторепортаж".

Упражнение 5. Съемка интерьера при рассеянном дневном освещении

Упражнение 6. Съемка интерьера при солнечном освещении

Упражнение 7. Съемка интерьера при электрическом освещении

1. Построение кадра при фотографировании интерьера начинается с выбора точки съемки; ее место будет подсказано характером интерьера и его пространственных форм, а также изобразительными замыслами фотографа.

2. Экспозиционный расчет ведется по замеру общей интегральной яркости.

3. Этюдное решение интерьера позволяет в ряде случаев не давать на снимке его общего плана, а ограничиваться лишь фрагментом, деталью. Выбранный фрагмент должен быть характерным для всего интерьера, так как зрителю придется по части составлять суждение.

Интерьерные фотоэтюды хорошо подготавливают студентов к съемкам сложного репортажного материала в условиях интерьера с его перспективой, с его характерным освещением.

Практическое занятие №7 Фоторепортаж

ФОТОРЕПОРТАЖ – сложный и ответственный вид съемки, требующий умения остро видеть, отбирать типическое, характерное, быстро ориентироваться в любой сложной обстановке, быть всегда на месте в нужный момент.

Особенность репортажного снимка состоит в том, что с одной стороны он является фотодокументом, точно и достоверно передающим событие, с другой стороны, показывает это событие обобщенно, соблюдая строгий отбор материала, точки съемки, выразительного момента. Репортер должен уметь не только раскрыть тему средствами своего искусства, но и заинтересовать, увлечь зрителя удачно найденной формой показа.

Репортажная тематика необычайно разнообразна, как и сама жизнь в ее многочисленных проявлениях. Главная задача фоторепортера – смело вторгаться в события жизни, стремиться к активному творчеству, вкладывать в свои работы определенную мысль, показывать свое отношение к изображаемым событиям.

При работе над композицией снимка нет, и не может быть, раз и навсегда установленных правил. Определенный композиционный прием, эффект освещения, светофильтр, с успехом примененный в одном случае, могут оказаться совершенно неприемлемыми в другом

Будущему оператору важно на собственных работах понять и практически освоить всю совокупность технических приемов, научиться разумно пользоваться имеющимися средствами.

Основой успеха должны стать настойчивые творческие поиски, самая высокая требовательность к своим работам.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения. Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном процессе.

Самостоятельная работа может быть представлена как средство организации самообразования и воспитания самостоятельности как личностного качества. Как явление самовоспитания и самообразования самостоятельная работа студентов обеспечивается комплексом профессиональных умений студентов, в частности умением осуществлять планирование деятельности, искать ответ на непонятное, неясное, рационально организовывать свое рабочее место и время.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- развивающую;
- информационно-обучающую (аудиторные занятия, не подкрепленные самостоятельной работой, становятся малорезультативными);
- ориентирующую и стимулирующую;
- воспитывающую;
- исследовательскую.

«Основы художественной фотографии» - курс, призванный призван сформировать у студента способность к рефлексивному анализу возможностей и значимости фотографии через собственный опыт, рекомендуется использовать различные формы самостоятельной работы. Прежде всего, студенту необходимо прочно владеть некоторыми терминами и понятиями – этой цели служит самостоятельная работа со справочной литературой (конспектирование некоторых значимых для курса статей из учебных пособий, Интернета).

В период обучения студенты должны ознакомиться с историей классической фотографии, связью фотографии с другими видами искусства, освоить характерные приемы и способы обработки изображений, научиться с помощью растровой программы обрабатывать иллюстрации, получить знания и навыки, необходимые для сложного фотомонтажа, профессиональной коррекции изображений, ретуши, подготовки к печати.

В рамках данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы:

- конспектирование учебной литературы и материалов из сети Интернет;
- проработка учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и подготовка докладов на практических занятиях и тематических дискуссиях;
- создание и редактирование изображений всеми средствами растровой программы;

сканирование изображений;
создание специальных эффектов;
подготовка изображений к печати, цветовая и тоновая коррекция;
подготовка изображений к экспорту в программы макетирования и верстки;
подготовка графики для Internet;
цветоделение;
работа с тестами и вопросами для самопроверки.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

При освоении данного курса студент может пользоваться ЭБС вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в данном комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала.

При выполнении самостоятельной работы по компьютерной обработке фотографий необходимо установить бесплатную лицензионную версию растрового редактора Krita на персональный компьютер.

Домашние графические работы выполняются по мере последовательности прохождения курса и выдаются по определенному графику. Задания на домашние графические работы индивидуальные для каждого студента.

При выполнении домашних графических работ необходимо внимательно изучить методические рекомендации по их выполнению.

Для подведения промежуточных результатов текущей успеваемости обучающихся дважды в семестр проводится форма текущего контроля – контрольная точка. Аттестованным считается студент, у которого выполнено на данный период необходимое количество заданий для самостоятельной работы.

По окончании седьмого и восьмого семестра студенты сдают зачет с оценкой. Подготовка к зачету состоит в повторении разделов курса и созданием портфолио работ.

При выполнении практических работ и итоговых проектов следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Пример задания для итоговой работы.

По окончании курса студенты выполняют итоговое задание по любой из темы семестровых занятий, которое выполняется самостоятельно.

Тема: Чувство контраста

1. Подумай и запиши различные примеры типов контраста — по цвету, размеру, значению, ощущению и т.п. Постарайся получить минимум 5 видов различного контраста
2. Зафиксируй эти примеры контраста с помощью скетчей или фотографий
3. Изучи историю искусства и дизайна, найди минимум пять примеров использования контраста и объясни принцип каждого контраста
4. Возьми 2 различных предмета, оцени их пропорции и качества. Запиши результаты своего анализа
5. Попробуй найти то же чувство контраста в других предметах. Затем сравни контрасты этой группы предметов с предыдущей из пункта 4. В чем сходства и отличия?
6. Поэкспериментируй с предметами, используя различные источники света, расположение, точку наблюдения
7. Зафиксируй каждый эксперимент с помощью серий фотографий. В каждой серии выбери наиболее интересные и красноречивые образы
8. Создай короткое видео, в котором продемонстрируй преувеличенные различия между предметами

При выполнении задания следует обратить внимание на работы: Пабло Пикассо, Иоганнеса Иттена, Александра Родченко, Стива Маккари, Джеффа Кунса, Ричарда Татла, Сэма Уинстона, Ричарда Серра, Слинкачу, Джуна Китагава, Далтона Гетти, а также геоглифы в долине Наска, проект Кибера (JR, Kibera project).

Итог: Скетчбук, в котором отображен процесс исследования явления контраста. Итоговая работа — серия фотографий или короткое видео, иллюстрирующее наблюдения.

Требования к составлению портфолио работ.

Портфолио— это презентация работ, выполненных в ходе освоения курса. По темам семестров и итоговых проектов. Собрание изображений, которое демонстрирует способности студента, его креативность и индивидуальность.

Основной целью создания портфолио является анализ и представление значимых результатов работы по темам практически занятий, обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста, овладение технологией фотоискусства. Портфолио - от латинского «port» - хранилище и «folium» - лист, при адаптации в русском языке - «портфель».

Задачи:

- отслеживание и оценивание значимых результатов освоения профессиональных компетенций,
- готовности обучающегося к выполнению профессиональной деятельности,
- способности практически применять приобретенный опыт, умения, знания.

1. По форме подачи и способу обработки информации портфолио должно быть

представлено в виде печатной брошюры-альбома и в электронной версии.

2. Содержательные блоки портфолио отражают темы семестровых заданий и итоговый проект.

3. Каждая работа должна иметь подрисуючную подпись с указанием названия работы, размера (если требуется), техники исполнения и года.

Проектирование внешнего вида портфолио определяется общепринятыми в дизайне композиционными основами и принципами. В данном случае, мы рассматриваем портфолио как разновидность формы издания (публикации), продукт собственного самостоятельного творчества автора и как объект дизайн-проектирования. Среди большого разнообразия видов современных изданий наиболее близкими к портфолио можно считать такие виды публикаций, как каталог и художественный альбом.

В проектировании макета любого вида издания существуют основные элементы, которые необходимо учитывать при работе над композицией макета, это такие как: формат, модульная сетка, шрифт, цвет. Одним из первых элементов, определяющих композиционную компоновку макета издания, является формат.

Формат задает условия его оформления, обеспечивает целесообразное соотношение текстового и иллюстративного материала на страницах и разворотах.

Модульная сетка - основополагающий метод в дизайне публикаций, это своеобразный каркас, который заполняется текстовым и иллюстративным материалом.

Шрифт является одним из основных элементов макета издания. Эстетика внешнего облика публикации больше зависит от грамотного сочетания шрифта и правил верстки, чем от сложных коллажей и необоснованных украшений. Учитывая небольшой по объему и функциональному назначению текстовый массив в проекте портфолио, не стоит использовать больше двух видов шрифтовых гарнитур. Шрифт в проекте портфолио применяется для написания заголовочных комплексов, титульных элементов и подрисуючных подписей.

Цветовое решение портфолио должно подчиняться проектной концепции и общей композиции. Необходимо помнить, что цветовое решение не должно отвлекать внимание зрителя от представленных в портфолио работ.

Композиционные задачи, решаемые студентами в процессе проектирования макета портфолио, способствуют развитию не только навыков методической работы с различными видами информации, но и формируют целый комплекс профессиональных компетенций будущего дизайнера. Технологии портфолио необходимо не только для отображения академической успеваемости, но и как первый шаг к успешной профессиональной карьере.

Станишевская Любовь Сергеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Основы художественной фотографии: Сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.0. Направленность (профиль) образовательной программы Графический дизайн и Дизайн костюма - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 21 с.

Усл. печ. л. 2,6.