

Принята на	Утверждаю:
Педагогическом совете	Директор АНОДО «Айсиэль»
протокол № <u>13</u> от <u>13.08.2019</u>	<u>Мизерини П.</u>
	Приказ № <u>12</u> от « <u>13</u> » <u>08</u> 20 <u>19</u> г

Программа

«Фотография»

У.Г. 2019/2020

Авторы программы:

Мизерини Паоло

Елена Асеева

ПРОГРАММА

“Фотография ” (7 мес., 2 уровня)

Содержание:

<i>1 Пояснительная записка</i>	<i>1</i>
1.1 Введение.....	1
1.2. Предмет «Оборудование и фото-технология».....	4
1.3. Предмет «Проект и фото-проектирование».....	4
1.4. Предмет «Композиция в фотографии».....	4
1.5. Предмет «Компьютерная графика».....	6
1.6. Предмет «История фотографии».....	7
<i>2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</i>	<i>8</i>
2.1. Предмет: «Оборудование и фото-технология».....	8
2.2. Предмет «Компьютерная графика».....	10
2.3. Предмет «Композиция в фотографии».....	11
2.4. Предмет: «Проект в фотографии».....	12
2.5. Предмет «История фотографии».....	13
<i>3 Учебный план</i>	<i>14</i>
<i>4 Используемая методическая литература</i>	<i>15</i>

1 Пояснительная записка

1.1 Введение

Возраст: 12- 50 лет.

Программа «Фотография» является основной базовой программы школы. Программа ставит целью изучить теоретические основы фотографии и практические приемы работы с цветом, композицией различного уровня сложности. Результаты, полученные на этом курсе, понадобятся специалистам в различных сферах дизайна, в области современных технологий и приемах компьютерной графики.

Школа фотографии ICL предлагает годовую программу обучению фотографии, разделенную на 2 уровня. В программу входят такие дисциплины как композиция, история фотографии, компьютерная графика, материалы и оборудование, проект. В процессе обучения студенты получают практические навыки работы с такими компьютерными программами, как Photoshop, Lightroom. Во время обучения проводятся выездные уроки, фотосессии.

Учебный план курса фотографии составлен из расчета 18 академических часов в месяц и предполагает дополнительно выполнение заданий в свободное время. Курс завершается выполнением дипломного фотопроекта.

Основная программа разработана для молодых фотографов и художников, желающих получить глубокие практические и теоретические знания в сфере современного искусства, документальной и художественной фотографии, а также новых медиа.

Фотография стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы видим ее на обложках журналов, в газетах, резюме трудоустроивающихся, домашних альбомах, фоне рабочего стола, картиной на стене. Такой интерес объясняется уникальностью запечатления объектов, реалистичностью картинки, доступностью получения, возможностью обработки и быстротой получения. Обычно снимки начинающих фотографов не обладают той выразительностью, которая имела бы художественную ценность. Для создания такого снимка необходимо овладеть не только знаниями технических характеристик аппаратуры, но и уделить должное внимание вопросам изобразительного мастерства, овладеть способами художественного отображения снимка. Современному обществу требуются

молодые люди с высоким уровнем социального развития, способные принимать нестандартные решения. Занятия цифровой фотографией действуют как раз в этом направлении: развивают творческую мысль обучающихся, помогают самореализоваться, проявить авторскую позицию. Фотография – это визуальный способ выразить свое отношение к внешнему миру. Актуальность программы заключается в комплексном подходе к изучению цифровых технологий. В программе изучаются не только традиционные вопросы фотографии, но основы видеосъемки, фотожурналистики. Данные знания востребованы в настоящий момент и пользуются большой популярностью у детей и молодежи, а умение работать с различными графическими редакторами является важной частью информационной компетентности обучающегося. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия в рамках программы способствуют не только эстетическому, но и умственному, нравственному развитию обучающихся. Работая с фотоаппаратом, выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с успехами других, подросток познает истинную радость творчества. Программа позволяет многим подросткам найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. Знания и умения в рамках программы имеют прикладное значение и могут использоваться в дальнейшей жизни воспитанников детского дома с целью успешной социализации в обществе и профориентации. Цель программы - создать комфортные психолого-педагогические условия для интеллектуального и творческого развития обучающихся средствами фото и видео искусства.

Задачи программы:

1. Способствовать формированию основных навыков и теоретических знаний в области обработки фотографий, устройстве и принципах работы различных фотографических систем.
1. 2. Ознакомить студентов с различными жанрами и их композиционными основами.
2. Способствовать развитию у обучающихся навыков коллективной интеллектуальной деятельности и творческого сотрудничества.
3. Содействовать развитию у студентов умения проектировать, анализировать, конструировать.

4. Воспитывать настойчивость, целеустремленность и ответственность к достижению высоких творческих результатов.
5. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, чувство прекрасного, равнодушное отношение к происходящему вокруг.

Срок реализации программы 1 года по 3,5 месяцев обучения на каждую ступень (уровень).

1.2. Предмет «Оборудование и фото-технология»

Программа курса "Оборудование и фото-технология" ставит целью ознакомление с основными свойствами и параметрами пленочной и цифровой фотографии, с устройством камеры, оборудованием для пейзажной и студийной съемки.

Курс рассчитан на 41 час.

1.3. Предмет «Проект и фото-проектирование».

Курс рассчитан на получение знание о создании серийного фото-проекта.

Курс рассчитан на 22 час аудиторных занятий.

1.4. Предмет «Композиция в фотографии».

Программа строится на основе апробированных курсов композиции ведущих учебных заведений, на системах С.А. Павловского, И. Иттена, на материалах В. Кандинского и других теоретиков в области обучения композиции. Предмет «Композиция» — это одна из главных дисциплин в дизайн-образовании, которая раскрывает важнейшие принципы организации проектной работы.

Создание гармоничных произведений требует прочных знаний основных методов, принципов и приемов композиционной организации. Задания строятся от простых к сложным, постоянно изучаются важнейшие направления, школы, имена и тенденции в области дизайна, особенно графического. Цель заданий состоит в том, чтобы научить понимать язык дизайна, а через него сформировать собственное художественное видение и высокий исполнительный уровень. Последовательное выполнение упражнений систематизирует накопление и углубление знаний для самостоятельного творчества.

Предмет использует полученные знания на смежных занятиях по шрифтам, типографике, фотографике и компьютерным технологиям. Графические задания органично связываются с объемом, что проявляется в

выполнении проектов упаковки. На предмете отрабатывается графический язык и визуальная культура. Креативный подход в выполнении работы – успех проекта.

Данный курс адресован тем, кто интересуется визуальными видами искусства и фотографией, он даст дальнейшее развитие имеющихся навыков, освоение еще одного мощного инструмента художника и позволит получить представление о профессии фотографа.

Задача курса – развитие возможностей искусства фотографии в графическом дизайне, знакомство со спецификой различных видов съёмки.

Предлагаемый курс состоит из теоретических и практических занятий:

1. Теоретические занятия посвящены знакомству с основными приемами фотокомпозиции, особенностям работы фототехники, разбираются основные сюжеты и жанры фотографии
2. В практической части курса учащиеся получают навыки работы с фотокамерой, экспонометрия, значительно глубже рассматриваются темы, которые расширяют возможности изменения первоначально полученного изображения до законченного художественного произведения. Рассматривается дальнейшая цифровая обработка в программе Adobe Photoshop.

На каждом занятии наши студенты выполняют как минимум одно практическое задание, на итоговом занятии учащиеся представляют рекламные фотосессии, объединенные единой проектной концепцией.

Курс рассчитан на 20 часов аудиторных занятий.

1.5. Предмет «Компьютерная графика»

Программа Компьютерная графика является частью учебно-методического комплекта по по дополнительному образованию по изобразительной деятельности.

Дисциплина «Компьютерная графика» ставит целью ознакомление учащихся с приемами работы в профессиональных фоторедакторах (Adobe Lightroom и Adobe Photoshop и др.). Учебный материал ориентирован на учащихся, имеющих базовые знания о персональном компьютере и умеющих ориентироваться в графической среде операционной системы Windows. Практические занятия начинаются с простых заданий и заканчиваются комплексным решением проблем, при постоянной стыковке с заданиями по композиции и цветоведению. Принципы работы рассматриваются на практических примерах, результаты которых оговариваются заданием. В процессе выполнения задач обсуждаются теоретические вопросы, связанные со свойствами рассматриваемых инструментов и команд.

Курс рассчитан на 20 часов аудиторных занятий.

1.6. Предмет «История фотографии»

Фотография в привычном понимании этого слова была открыта человеком достаточно поздно. До XIX века многие химические элементы ещё не были открыты. Ученые тогда просто не знали, какие из них способны реагировать на свет. Поэтому сохранять изображение приходилось только при помощи рисования.

Изобразительное искусство было сильно развито в средневековье. Не нужно думать, что все художники в те времена были бедными. Некоторых из них можно сравнивать с нынешними свадебными фотографами. Их нанимали для того, чтобы оставить о себе память потомкам. Художники рисовали портрет, за что получали достаточно приличные деньги. Но на создание одной картины уходило огромное количество времени. Зачастую один человек или целая семья не могла столько времени позировать в неподвижности. Приходилось рисовать портрет в несколько этапов. Художникам хотелось ускорить этот процесс. И тогда они взяли на вооружение устройство под названием «камера-обскура».

Курс дает знания об основных этапах развития фотографии в виде клубно-лекционных занятий.

Курс рассчитан на 12 часов аудиторных занятий.

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1. Предмет: «Оборудование и фото-технология» (студийная съемка, пленэр)

курс- 41 час

Преподаватель: Асеева Е.Е. / Мизерини П.

Уровень 1 (базовый)

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Техника фотографирования. Камера Reflex	4
2	Техника фотографирования. Выдержка и время	4
3	Техника фотографирования. Диафрагма	4
4	Техника фотографирования. Типы объективов	4
5	Техника фотографирования. Экспозиция	4
6	Композиция в фотографии: правила золотого сечения	4
7	Композиция в фотографии: ритм, баланс, симметрия	4
8	Вспышка и ее варианты	4
9	Работа со светом	6
	ИТОГО	41

курс- 41 час

Преподаватель: Асеева Е.Е. / Мизерини П.

Уровень 2 (продвинутый)

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Жанры фотографии. Портретная фотография. Уличный портрет	3
2	Портретная фотография: украденный портрет. Психологический портрет. Постановка в студии.	3
3	Пейзажная фотография: введение. Городской пейзаж. Природный ландшафт. Практика по установке места съемки	3
4	Креативная фотография: введение. Работа со светом	3
5	Креативная фотография: установка вспышки и света	3
6	Репортажная фотография: введение. Сценарий и сюжетная история.	3
7	Каталогизация, обработка, составление библиотеки файлов	3
8	Создание дипломного фотопроекта	20
	ИТОГО	41

2.2. Предмет «Компьютерная графика»

курс- 20 часов

Преподаватель: Асеева Е. Е.

№	Наименование задания	Часы
1	Творческие методы обработки фотографии. Цифровая обработка в Adobe Photoshop. Знакомство с растровой графикой.	5
2	Изучение основных действий и команд программы Adobe Photoshop.	5
3	Фотоколлаж.	5
4	Итоговая работа: создание фотоколлажа с использованием масок, фильтров и режимов наложения. Программа Adobe Lightroom	5
	ИТОГО	20

2.3. Предмет «Композиция в фотографии»

курс- 20 часов

Преподаватель: Асеева Е. Е.

№	Наименование задания	Часы
1	Общие понятия о композиции. Форма и формообразование. Свет и цвет.	5
2	Контраст. Материалы и текстура. Ритм. Ассоциации и реальность. Абстракция. Стилизация.	5
3	Правила построения графической композиции.	5
4	Визуальный ряд. Авторская графика. Эскизирование	5
5	Фотокомпозиция: выразительные и изобразительные средства фотографии, создание образа.	3
6	Постановочные съемки: натюрморт, макросъемка.	2
	ИТОГО	20

2.4. Предмет: «Проект в фотографии».

курс- 20часов

Преподаватель: Мизерини П.\ Асеева Е. Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Серийная съемка. Основы. Теория. Примеры. Идея и создание фотопроекта.	4
2	Серия фоторабот (все особенности работы с проектом). Защита и выставка фотопроекта. Оформление фотопроекта.	16
	ИТОГО	20

2.5. Предмет «История фотографии»

курс- 12 часов

Преподаватель: Асеева Е.Е. / Мизерини П.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Живопись и фотография в XIX веке	2
2	Ар Нуво и Ар Деко	2
3	Эксперименты 20-х	2
4	Документальная и жанровая фотография в XX веке	2
5	Fashion-фотография	2
6	Фоторепортаж в XX веке	2
	ИТОГО	12

Утверждаю
Директор АНОДО «Айсиэль»

«__» _____ 200__ г

3 Учебный план
«Фотография и основы фотографии».
(базовый уровень и продвинутый уровень)

№ п/п	Предметы	Часы 1 год	
		1 уровень	2 уровень
№	Дисциплина		
1	Оборудование и технология	41	30
2	Композиция	20	0
3	Компьютерная графика	0	20
4	История фотографии	12	0
4	Проект	0	22
	Итого	72	72

4 Используемая методическая литература

Композиция

1. Арнхейм Р. "Искусство и визуальное восприятие" Москва, "Прогресс" 1974
1. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., Слово, 2000
2. Феличе Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – СПб: «БХВ-Петербург», 2004
3. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М., «Книга», 1982г.
4. Херлберт А., Сетка: Модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг. пер. с англ.). Москва, 1984
5. Чихольд Я., Облик книги: Избранные статьи о книжном оформлении. (пер. с нем.). Москва, 1980
6. Вигдорчик В.А. Ручной набор. Москва, 1985
7. [Как). Журнал о графическом дизайне. 2002, №18.
8. Просто дизайн. Журнал по графическому дизайну. №3.

Рисунок

9. Ли Н., Основы учебного академического рисунка. М., «Эскиммо» , 2006г.
10. Станир П. и Розенберг, Т. Рисунок. Базовый курс. АСТ Астрель, 2005г.
11. Школа изобразительного искусства , 1, 2 том, М, «Изобразительное искусство», 1986г.
12. Прете М, Капальдо А., «Творчество и выражение». М., Советский художник, 1985г.
13. Сервер Франциско Асенцио, Рисунок для начинающих. М., АСТ Астрель, 2004 г.
14. Аксенов К.И. Рисунок. (В помощь начинающему оформителю). М., «Плакат», 1987г.
15. де Рейн, Руди, Рисуем то, что видим. Минск, «Попурри», 2004г.
16. Мартин Билл, Рисуем с удовольствием. Минск, «Попурри», 2004г.
17. Бокс Ричард, Основы техники рисунка. М., «Кристина –новый век», 2001г.

Графические и живописные материалы

18. Найс Клаудиа, Акварель для начинающих. Минск «Попурри», 2005г.
19. Паррамон Хосе М., Как писать натюрморт. М., АРТ-Родник
20. Ли Н., Основы академического рисунка, М., «Эскиммо», 2006г.
21. Станир П. и Розенберг Т., Рисунок. Базовый курс. М., АСТ Астрель, 2005г.
22. Блейк М., Как рисовать. Пастель. М., АСТ Астрель, 2003г.
23. Бокс.Р. Основы техники рисунка. М., «Кристина-новый век», 2004г.
24. Живопись. Практическое руководство для начинающих и самостоятельных художников, М., «Искусство», 1964г.
25. Иттен И. Искусство формы, М., Издатель Д.Аронов, 2004г.
26. де Рейн, Руди, Рисуем то, что видим. Минск, «Попурри

Компьютерная графика

27. Смолина М.А. Adobe Illustrator CS. Самоучитель. : - М. : Издательский дом «Вильямс», 2004
28. Кохен Луанна Сеймур. Adobe Illustrator CS. Дизайн-лаборатория: [учеб. пособие : пер. с англ.] – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005
29. Тайц А.А., Тайц А.М., Петров М.Н. Эффективная работа. Photoshop 7 – СПб.: Питер, 2004
30. Петров М.Н. Photoshop 7. Для профессионалов7 – СПб.: Питер, 2004

Фотография

31. Лапин А. Фотография как... М.; Издательство МГУ, 2003.
32. Морозов С. Творческая фотография. М.; "Планета", 1985.
33. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. 2-ое издание М.; "Искусство", 1962.
34. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М.; "Искусство", 1977.
35. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технологии фотосъёмки. М.; "Лёгкая и пищевая промышленность", 1981.

36. Килпатрик Д. Свет и освещение. М.; "Мир", 1988.
37. Гонт Л. Экспозиция в фотографии. М.; "Мир", 1989.
38. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография - техника и искусство. М.; "Мир", 1986.
39. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. М.; "Планета", 1981.
40. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. М.; "Мир", 1989.
41. Ли Фрост. Современная фотография. М., «Арт-Родник», 2003.
42. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. М., АСТ, 2005.