

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Приморская высшая школа музыкального и театрального искусства

(филиал РГИСИ во Владивостоке)

Школа креативных индустрий

Утверждаю:
ВРИО ректора РГИСИ
/Е.В. Третьякова/
«17» сентября 2021 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Креативные технологии»

Дисциплина по выбору. Фотография

2 год обучения
на 2022-2023 учебный год

Зарегистрирована учебно-методическим кабинетом 16.09.2021,
регистрационный номер 2021-ШКИ/03

г. Владивосток
2021

Особенности организации образовательного процесса

Задачи

Обучающие:

- изучить историю возникновения фотографии и мировой опыт фотоискусства;
- изучить жанровые каноны фотографии;
- освоить различные техники и основные правила фотосъемки;
- освоить Adobe Lightroom для каталогизации и первичной обработки снимков;
- освоить Adobe Photoshop для постобработки фотографий;
- освоить навыки работы с различным основным и вспомогательным оборудованием: камеры, объективы, фильтры для объективов, вспышки, рассеиватели, стойки, студийные фоны, квадрокоптер для фото и видеосъемки;
- освоить навыки создания профессионального цифрового портфолио на специальных платформах;

Развивающие:

- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;
- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;
- применить полученные знания и навыки при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;
- сформировать опыт самостоятельной и командной творческой проектной деятельности;

Воспитательные:

- привлечение обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя;
- формирование умения поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитание самостоятельности и инициативы.

Содержание программы

Раздел 1. Знакомство со специализациями студии

Тема 1.1. Вводное занятие

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Представление программы на 2ой год

Практика: Знакомство. Целеполагание. Генерация идеи на предстоящий год.

Тема 1.2. Фото. Портретная фотография. Введение.

Теория: История фотографии, культурное и социальное значение визуальных искусств. Ретроспектива портретной фотографии. Эволюция фотокамеры. Краткий инструктаж по использованию оборудования.

Практика: Игра на сопоставление фотографии и оборудования, которым она была сделана.

Тема 1.3. Знакомство с камерой.

Теория: Основные функции. Подготовка камеры к работе, карта памяти, батарея, кнопка спуска, колесо режимов, кольца фокусировки.

Практика: Включение и выключение камеры, открытие меню, переключение режимов, пробные кадры. Правильное удержание камеры и позиция тела фотографа

Тема 1.4. Композиция кадра.

Теория: Правило третей.

Практика: Создание снимков в автоматическом режиме с учетом правила третей.

Тема 1.5. Съемка в ручном и автоматических режимах.

Теория: Пояснение режимов съемки – приоритет скорости затвора, приоритет диафрагмы. Что такое глубина резкости и фокус.

Практика: Создание снимков в ручном и полуавтоматических режимах с учетом правила третей.

Тема 1.6. Базовая обработка фотографии.

Теория: Обработка фотографии в Adobe Lightroom.

Практика: Настройка основных параметров цифрового снимка – экспозиция, кадрирование, выравнивание по направляющим, коррекция баланса белого, коррекция цветов.

Тема 1.7. Видео. История кино. Визуальный ряд. Значение кинематографа в современном мире.

Теория: История кино. Визуальный ряд. Значение кинематографа в современном мире.

Тема 1.8. План съемки. Крупность кадра.

Теория: Общий, средний и крупный планы съемки.

Практика: Съемка объектов используя разную крупность кадра

Тема 1.9. Угол съемки

Теория: Влияние угла съемки на восприятие кадра и сюжета

Практика: Съемка объектов используя разные углы съемки

Тема 1.10. Фокусное расстояние

Теория: Понимание фокусного расстояния объективов

Практика: Съемка с использованием разных фокусных расстояний

Тема 1.11. Препродакшн, чеклист. Съемка со штативом.

Теория: Содержание чек листа. Устройство и назначение видеоштатива

Практика: Написание чек листа. Съемка со штативом.

Тема 1.12. Видеомонтаж и motion-дизайн. Введение. Влияние монтажа на восприятие. «Третий смысл».

Теория: Введение в видеомонтаж и motion-дизайн. Основные понятие и принципы. Влияние монтажа на восприятие. «Третий смысл» в работах Л. Кулешова и А. Хичкока

Практика: Групповое обсуждение принципов монтажа, ключевых моментов и использования motion-дизайна

Тема 1.13. Знакомство с монтажным ПО. Основы видеомонтажа.

Теория: Демонстрация интерфейса Adobe Premiere. Назначение элементов и инструментов.

Практика: Тестирование возможностей Adobe Premiere склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами

Тема 1.14. Базовая цветокоррекция. Монтаж ролика.

Теория: Принципы цветокоррекции - коррекция экспозиции, светлых участков, теней, баланса белого.

Практика: Обработка видеоматериала в Adobe Premiere - склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами

Тема 1.15. Что такое motion design. Знакомство с Adobe After Effects

Теория: Основы motion-дизайн и примеры использования визуальных эффектов в кино, клипах и рекламе. Демонстрация интерфейса Adobe After Effects

Практика: Обсуждение плюсов и минусов визуальных эффектов. Возможности использования motion-дизайна в кино, клипах и рекламе.

Тема 1.16. Добавление простых спецэффектов к видео

Практика: Создание простых спецэффектов к видео с использованием инструментов Adobe After Effects.

Раздел 2. Углубленное изучение специализации.

Тема 2.1. Портретная фотография. Введение.

Теория: История фотографии, культурное и социальное значение визуальных искусств. Краткий инструктаж по использованию оборудования.

Тема 2.2. Знакомство с камерой.

Теория: Основные функции. Подготовка камеры к работе, карта памяти, батарея, кнопка спуска, колесо режимов, кольца фокусировки.

Практика: Включение и выключение камеры, открытие меню, переключение режимов.

Тема 2.3. Композиция кадра.

Теория: Правило третей.

Практика: Создание снимков в автоматическом режиме с учетом правила третей.

Тема 2.4. Съемка в ручном и автоматических режимах.

Теория: Пояснение режимов съемки – приоритет скорости затвора, приоритет диафрагмы. Что такое глубина резкости и фокус.

Практика: Создание снимков в ручном и полуавтоматических режимах с учетом правила третей.

Тема 2.5. Базовая обработка фотографии.

Теория: Обработка фотографии в Adobe Lightroom.

Практика: Настройка основных параметров цифрового снимка – экспозиция, кадрирование, выравнивание по направляющим, коррекция баланса белого, коррекция цветов.

Тема 2.6. Цифровая фотография. Жанры, инструменты, съемка и обработка. Введение в цифровую фотографию. Основы цифровой фотографии.

Теория: Экспозиция. Выдержка. Диафрагма, ISO.

Практика: Учащиеся пробуют разные сочетания параметров съемки для усвоения их взаимосвязи.

Тема 2.7. Цветовая температура.

Теория: Объяснение цветовой температуры и баланса белого. Режимы баланса белого в камерах.

Практика: Съемка в разных световых условиях, использование предустановок баланса белого, замер баланса белого по серой карте (белому листу).

Тема 2.8. Оборудование. Типы камер.

Теория: Зеркальные и беззеркальные камеры. Типизация камер в соответствии с актуальными моделями на рынке

Практика: Самостоятельное изучение особенностей разных типов камер.

Тема 2.9. Анатомия камеры.

Теория: Назначение и устройство компонентов камеры. Сенсор и зеркала. Настройки. Кольцо привода. Видоискатель. Экран. Кнопки.

Практика: Самостоятельное изучение функционирования компонентов камеры.

Тема 2.10. Структура и типы объективов.

Теория: Объяснение типизаций объективов, характеристики и устройство объективов.

Практика: Создание снимков с разными объективами

Тема 2.11. Источники света.

Теория: Световое оборудование – классификация, правила работы.

Практика: Установка, сборка и включение светового оборудования.

Тема 2.12. Портретная фотография. Введение.

Теория: История. Демонстрация примеров известных работ. Позирование в портретной фотографии.

Тема 2.13. Композиция.

Теория: Композиция кадра. Демонстрация и анализ примеров известных фоторабот.

Практика: Создание фотографий в соответствии с классическими композиционными решениями

Тема 2.14. Психологические и другие аспекты работы с моделью, с заказчиком.

Теория: Коммуникационные приемы и правила в работы на съемочной площадке, а также на всех этапах работы с заказчиком.

Практика: Учащиеся работают в группах, выполняя портретные снимки в соответствии с заданием и стараются добиться от позирующего нужного результата.

Тема 2.15. Световые схемы.

Теория: Анализ и объяснение основных световых схем применяемых в портретной съемке.

Тема 2.16. Искусственное освещение.

Теория: Объяснение работы с разными видами искусственного освещения, включая световое оборудование фотостудии.

Практика: Создание снимков с разными световыми схемами, применяя световое оборудование и имеющееся освещение кабинета (класса).

Тема 2.17. Естественное освещение.

Теория: Объяснение работы с естественным освещением, включая разное время суток. Прямой и отраженный свет.

Практика: Создание снимков с разными световыми схемами, применяя естественное освещение.

Тема 2.18. Современная портретная фотография.

Теория: Анализ примеров работ современных фотографов разных жанров

Тема 2.19. Фотография природы, архитектуры и недвижимости.

Теория: Объяснение основ фотографии природы, архитектуры и недвижимости. Отличие широкоугольной и теле-съемки в этих жанрах. Анализ работ фотографов.

Практика: Создание фотографий природы, архитектуры и недвижимости.

Тема 2.20. Длинная выдержка в фотографии.

Теория: Применение фильтров и их типы.

Практика: Создание фотографий с применением фильтров

Тема 2.21. Съемка HDR. Брэкетинг.

Теория: High Dynamic Range – области применения, примеры работ, объяснение принципа работы. Брэкетинг выдержки. Брэкетинг диафрагмы. Брэкетинг фокуса. Брэкетинг баланса белого. Брэкетинг вспышки.

Практика: Создание фотографий с применением HDR, и других видов брэкетинга.

Тема 2.22. Панорама.

Теория: Что такое панорамная съемка, вертикальная и горизонтальная панорама, приемы съемки панорам с использованием штатива и без. Создание панорам в программах Lightroom и Photoshop.

Практика: Создание панорамных фотографий – подготовка, съемка и обработка.

Тема 2.23. Предметная и макросъемка.

Теория: Фуд съемка. Съемка предметов в лайтбоксе. Макросъемка.

Практика: Создание фотографий с использованием макро-объектива и серии предметных снимков.

Тема 2.24. Аэрофотосъемка.

Теория: Правила безопасности при использовании квадрокоптеров. Управление квадрокоптером. Настройки. Режимы съемки.

Тема 2.25. Съемка квадрокоптером в ручном режиме.

Практика: Управление квадрокоптером. Создание фотографий квадрокоптером в ручном режиме.

Тема 2.26. Автоматические режимы съемки квадрокоптером.

Практика: Управление квадрокоптером. Создание фотографий квадрокоптером в автоматических режимах.

Тема 2.27. Природа цвета. Сочетания цветов.

Теория: Цвет как физическое явление. Восприятие цвета человеком. Цветовые круги.

Тема 2.28. Обработка фотографий. Adobe Lightroom.

Теория: Интерфейс. Назначение вкладок, модулей и элементов. Импорт, каталогизация.

Практика: Импорт и каталогизация отснятого ранее материала. Отбор лучших снимков.

Тема 2.29. Первичная обработка.

Теория: Коррекция баланса белого, экспозиции, теней и светлых участков, цветовых оттенков.

Практика: Обработка выбранных снимков.

Тема 2.30. Обработка фотографий. Adobe Photoshop.

Теория: Интерфейс программы. Настройки программы. Инструменты.

Практика: Создание нового документа, открытие файлов, изменение настроек программы, переключение между инструментами.

Тема 2.31. Работа со слоями.

Теория: Объяснение логики работы со слоями. Типы слоев и их назначение.

Практика: Обработка выбранных снимков с применением различных типов слоев

Тема 2.32. Маски.

Теория: Что такое маски и как ими пользоваться.

Практика: Обработка выбранных снимков с применением масок

Тема 2.33. Экспорт

Теория: Отличие настроек экспорта для социальных сетей, сайтов, печати.

Практика: Экспорт снимков с различными настройками. Публикация и печать.

Тема 2.34. Репортажная фотография.

Теория: Виды репортажа. Демонстрация работ репортажных фотографов.

Раздел 3. Внутростудийные/межстудийные проекты.

Тема 3.1. Фотография как средство творческого самовыражения.

Теория: Показ и анализ работ известных фотографов.

Тема 3.2. Создание фотопроекта «Я и мир».

Теория: Круглый стол. Обсуждение с учащимися идей для фотопроекта. Учащиеся выполняют проект самостоятельно. Творческая задача проекта – создать серию фотографий, выполненных в одном стиле и объединенных одной идеей или историей, отражающих отношение учащегося к какой-либо волнующей его проблеме, человеку или его увлечению. Героем сюжета может быть сам учащийся либо другие люди. Образовательная задача – максимально использовать полученные навыки съемки в разных жанрах.

Тема 3.3. Препродакшн. Разработка проекта.

Практика: Учащиеся согласовывают и утверждают концепцию проекта с преподавателем, выбирают время и место съемок, создают чек-лист, что необходимо для съемки.

Тема 3.4. Продакшн. Съемка.

Практика: Съемка в соответствии с подготовленным планом.

Тема 3.5. Постпродакшн. Обработка.

Практика: Экспорт отснятого материала. Обработка снимков. Подготовка к публикации, печати и демонстрации на следующем занятии.

Тема 3.6. Обсуждение и просмотр проектов.

Практика: Круглый стол. Показ и обсуждение работ.

Тема 3.7. Фотография как отражение социальных вопросов.

Теория: Показ и анализ работ известных фотографов на заданную тему.

Тема 3.8. Создание фотопроекта «Мой город».

Практика: Круглый стол. Обсуждение с учащимися идей для фотопроекта. Учащиеся выполняют проект самостоятельно либо в группах. Творческая задача проекта – создать серию фотографий, выполненных в одном стиле и объединенных одной идеей или историей, отражающих отношение учащегося или группы к какой-либо теме, связанной с их городом. Это может быть серия снимков исторических памятников города, строящиеся амбициозные проекты, заповедники и т.д. Образовательная задача – максимально использовать полученные навыки съемки природы и архитектуры, аэрофотосъемки.

Тема 3.9. Препродакшн. Разработка проекта.

Практика: Учащиеся согласовывают и утверждают концепцию проекта с преподавателем, выбирают время и место съемок, создают чек-лист, что необходимо для съемки.

Тема 3.10. Продакшн. Съемка.

Практика: Съемка в соответствии с подготовленным планом.

Тема 3.11. Постпродакшн. Обработка.

Практика: Экспорт отснятого материала. Обработка снимков. Подготовка к публикации, печати и демонстрации на следующем занятии.

Тема 3.12. Обсуждение и просмотр проектов.

Практика: Круглый стол. Показ и обсуждение работ.

Тема 3.13. Фото реклама.

Теория: Показ и анализ работ известных фотографов на заданную тему.

Тема 3.14. Создание фотопроекта «Реклама продукта».

Практика: Круглый стол. Обсуждение с учащимися идей для фотопроекта. Учащиеся выполняют проект самостоятельно либо в группах. Творческая задача проекта – создать серию фотографий, выполненных в одном стиле и объединенных концепцией рекламы какого-либо продукта. Это может продукт какой-то местной компании, небольшого бренда, с которыми учащиеся самостоятельно договорятся о съемке. Образовательная задача – максимально использовать полученные навыки предметной съемки.

Тема 3.15. Препродакшн. Разработка проекта.

Практика: Учащиеся согласовывают и утверждают концепцию проекта с преподавателем, выбирают время и место съемок, создают чек-лист, что необходимо для съемки.

Тема 3.16. Продакшн. Съемка.

Практика: Съемка в соответствии с подготовленным планом.

Тема 3.17. Постпродакшн. Обработка.

Практика: Экспорт отснятого материала. Обработка снимков. Подготовка к публикации, печати и демонстрации на следующем занятии.

Тема 3.18. Обсуждение и просмотр проектов.

Практика: Круглый стол. Показ и обсуждение работ.

Тема 3.19. Фэшн съемка.

Теория: Показ и анализ работ известных фотографов на заданную тему.

Тема 3.20. Создание фотопроекта «Fashion».

Теория: Круглый стол. Обсуждение с учащимися идей для фотопроекта. Учащиеся выполняют проект самостоятельно либо в группах. Творческая задача проекта – создать серию фотографий, выполненных в одном стиле и объединенных концепцией фэшн-съемки. Учащиеся взаимодействуют с другими студиями, подбирают модели и образы. Образовательная задача – максимально использовать полученные навыки портретной съемки.

Тема 3.21. Препродакшн. Разработка проекта.

Практика: Учащиеся согласовывают и утверждают концепцию проекта с преподавателем, выбирают время и место съемок, создают чек-лист, что необходимо для съемки.

Тема 3.22. Продакшн. Съемка.

Практика: Съемка в соответствии с подготовленным планом.

Тема 3.23. Постпродакшн. Обработка.

Практика: Экспорт отснятого материала. Обработка снимков. Подготовка к публикации, печати и демонстрации на следующем занятии.

Тема 3.24. Обсуждение и просмотр проектов.

Практика: Круглый стол. Показ и обсуждение работ.

Тема 3.25. Портфолио

Теория: Подготовка портфолио. Любительские и профессиональные платформы для размещения портфолио.

Практика: Подготовка портфолио. Поиск платформ для размещения. Добавление работ на платформы.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства;

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- учащийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
- учащийся знает основные этапы создания творческого продукта - препродакшн, продакшн, постпродакшн;
- учащийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные:

- учащийся знает историю возникновения фотографии и ключевые этапы и ярких представителей мирового фотоискусства, по фотографии может определить период ее создания, возможного автора и сформулировать ключевые характеристики данного периода;
- учащийся знает различные жанры фотографии (пейзаж, портрет, деловая фотография и др.) и присущие им каноны, может применить свои знания для создания фотографии в соответствующем жанре

- учащийся снимает фотографии в различных жанрах, используя различные техники работы со светом (естественный дневной свет, сумерки и ночная съемка, студийный импульсный свет, источники постоянного света), подбирая подходящие объективы и другие инструменты фотосъемки (штативы, фильтры, рассеиватели и др.) для полноценного решения творческой задачи;
- учащийся снимает фотографии соблюдая основные правила фотосъемки - технические требования (разрешение, ISO, тип сжатия), параметры съемки (баланс белого, экспозиция) и творческая составляющая (композиция кадра, фокус, световая схема, цвета, идея)
- учащийся сортирует отснятый материал и выбирает лучшие снимки (технические и художественные критерии), проводит первичную обработку одного или серии снимков в Adobe Lightroom (коррекция экспозиции, теней, светлых участков, цвета и др.);
- учащийся делает постобработку снимка в Adobe Photoshop, используя такие инструменты как слои, маски, корректирующие слои, кисти и другие, устраняет недочеты фотосъемки и дополняет фотографию различными художественными элементами;
- учащийся в процессе фотосъемки использует различное основное и вспомогательное оборудование: камеры, объективы, фильтры для объективов, вспышки, рассеиватели, стойки, студийные фоны, квадрокоптер для фото и видеосъемки;
- учащийся создает собственное профессиональное цифровое портфолио на одной или нескольких специальных платформах, самостоятельно оценивает и выбирает лучшие работы.