

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

19 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ФОТОГРАФИКА»

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Графический дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 4 Семестр 7

Экзамен 7 сем

Общая трудоемкость дисциплины 144.0 (академ. час), 4.00 (з.е)

Составитель Е.С. Левковская, доцент, Член Союза дизайнеров России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1015

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

19 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

19 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

19 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

19 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Получение знаний и практических навыков в области фотографии и использовании фотографических технологий в дизайнерских разработках, а также повышение общей культуры

Задачи дисциплины:

1. Ознакомление студентов с устройством пленочных и цифровых фотоаппаратов.
2. Получение навыков правильного использования фотоаппаратов и вспомогательных устройств.
3. Ознакомление со свойствами современных фотоматериалов.
4. Освоение основ композиции и критерии оценки качества фотографий.
5. Изучение особенности различных жанров фотографии: рекламная фотография, портрет, пейзаж, архитектура, репортаж, спорт, макросъемка

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс относится к дисциплинам учебного плана, которые формируются участниками образовательных отношений.

Дисциплина «Фотографика» базируется на знаниях и умениях, полученных в системе среднего и средне- профессионального образования по истории, мировой художественной культуре, изобразительному искусству.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Проектирование в графическом дизайне», «Компьютерное проектирование в дизайне», «Основы теории и методологии в графическом дизайне».

При преподавании дисциплины учитываются особенности учебного плана подготовки по данному направлению, требования непрерывности дизайн- образования и укрепления междисциплинарных связей.

«Фотографика» формирует готовность студентов к решению некоторых задач выпускной квалификационной работы в графическом дизайне.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-4 Способен проектировать объекты визуальной информации и коммуникации с учетом технологических особенностей производства	ИД-1ПК-4. Знает: современные средства информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, производственные требования при изготовлении различных видов продукции графического дизайна. ИД-2ПК-4. Умеет: использовать современные средства информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, учитывать свойства материалов и технологии реализации дизайн-проектов. ИД-3ПК-4. Владеет: методологией и методами дизайн- процессов; осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании эскизного дизайн- проекта с помощью информационных технологий, контролировать соответствие дизайн- проекта поставленной задаче и техническим

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.00 зачетных единицы, 144.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Теоретические основы фотографии.	7	2		2								4	Проверка практических работ и просмотр самостоятельных работ
2	Исторические аспекты возникновения фотографии и аппаратуры	7	4		2								8	Проверка практических работ и просмотр самостоятельных работ
3	Основные приемы композиции	7	2		6								12	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
4	Жанровая фотосъемка	7	4		8								15	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ

5	Создание фотостудии	7	2		4							4	Проверка практических работ и просмотр самостоятельных работ
6	Требование к освещению и оборудованию	7	2		6							4	Проверка практических работ и просмотр самостоятельных работ
7	Правила фотосъемки человека	7	2		6							8.8	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
8	Индивидуальные занятия	7						0.2					
9	Экзамен	7							0.3	35.7			Просмотр и аттестация практических и самостоятельных работ
	Итого			18.0	34.0	0.0	0.2	0.0	0.3	35.7	55.8		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Теоретические основы фотографии.	Фотография представляет собой синтез фотографии, рисунка и текста, где фотоизображение занимает главное место. Выбор иллюстрации: будет ли это рисунок, фотоизображение или их сочетание (коллаж) – зависит от концепции рекламы, наличия уже имеющихся иллюстраций, технических характеристик издания (печатная реклама)
2	Исторические аспекты возникновения фотографии и аппаратуры	В жизни все имеет свое начало, так и любая наука и искусство берут свое начало где-то в глубине веков, а далее развиваются, совершенствуются, образуются новые направления, новые течения. Развитие напрямую связано с наукой, с развитием фототехники. Главные факты о зарождении и развитии фотографии.
3	Основные приемы композиции	Композиция – основа хорошей фотографии. Обозначение приемов построения гармоничного кадра, акцентов, равновесия кадра, баланса, цвета, перспективы, линий в кадре
4	Жанровая фотосъемка	Жанровая фотография предполагает фотографирование действий, изображает

		каждодневный быт или жизнь в привычной среде. По сути, жанровая фотография – это изображение состояний и действий
5	Создание фотостудии	Современная фотостудия это многоцелевая творческая площадка, предоставляющая абсолютно все виды студийных работ, а также выездных услуг фотографа. Обязательное присутствие профессиональной фототехники, а также опыт и мастерство профессионального фотографа предоставляют неограниченные возможности для реализации в фотостудии любых, даже самых невероятных, идей и задумок, для организации и проведения фотосъемок самого серьезного уровня сложности и постановки.
6	Требование к освещению и оборудованию	Освещение в фотографии – дело непростое. Портреты, пейзажи, макросъемка – всё требует правильной постановки света. Освещение может передать зрителям настроение и эмоции, которые фотограф вложил в снимаемую сцену. Освещение бывает направленным, рассеянным и комбинированным.
7	Правила фотосъемки человека	Законы композиции и правила проводить съёмку: подходящее место для фотосессии, освещение, расположение, оборудование

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Теоретические основы фотографии.	Работа с понятийным инструментом.
Исторические аспекты возникновения фотографии и аппаратуры	Создание презентации о фотографов, которые повлияли на фотографирование
Основные приемы композиции	Сделать фотографии, используя принципы композиции
Жанровая фотосъемка	Сделать фотографии, применив заданный жанр
Создание фотостудии	Работа с понятийным аппаратом. Просчитать по заданной площади, какое и сколько необходимо оборудование
Требование к освещению и оборудованию	Работа со светом в фотостудии
Правила фотосъемки человека	Сделать фотографии, применив заданную стилистику

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Теоретические	Работа с литературой и Интернет	4

	основы фотографии.	источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ.	
2	Исторические аспекты возникновения фотографии и аппаратуры	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ.	8
3	Основные приемы композиции	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	12
4	Жанровая фотосъемка	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	15
5	Создание фотостудии	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ.	4
6	Требование к освещению и оборудованию	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ.	4
7	Правила фотосъемки человека	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание. Подготовка к экзамену	8.8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Практические занятия строятся на практическом освоении студентами композиционных основ в графическом дизайне. Цель, которых, состоит в развитии композиционных способностей, составляющих основу профессиональной деятельности в дизайне. По своей направленности лабораторные занятия делятся на

ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Основу преподавания дисциплины «Фотографика» по направлению «Дизайн» составляют технологии проблемного обучения, как наиболее отвечающие специфике профессиональной деятельности в этой сфере.

В образовательном процессе предусмотрено использование интерактивных методов обучения – интерактивная лекция, индивидуально- творческая работа, «мозговой штурм», дерево решений.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Фотографика».

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 7 семестре. Студенты сдают экзамен по утвержденным вопросам, хранящимся на кафедре. Вопросы по курсу доводятся до сведения студентов на последнем занятии. До экзамена допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части и самостоятельной работе курса.

Примерные вопросы к экзамену

1. Изобретение фотографии. Эволюция фотокамеры: от камеры-обскуры до цифровой записи изображения.
2. Цветная пленочная фотография. Цифровые ПЗС.
3. Передача черно-белого и цветного изображения в эфирном телевидении.
4. Устройство пленочной и цифровой фотокамеры.
5. Цифровые компакт-камеры и зеркальные фотокамеры: различия конструкции и определяемые конструкцией возможности.
6. Что и каким образом влияет на экспозицию фотоизображения?
7. Что и каким образом влияет на качество фотоизображения?
8. Факторы, влияющие на качество видеоизображения в условиях слабой освещенности.
9. Характерные особенности цифровых матриц в условиях слабой освещенности, сравнительно с фото- и кинопленкой.
10. Принципы монтажа Л. Кулешова, виды монтажа.
11. Панорамы. Трансфокация.
12. Использование физических свойств оптики при видеосъемке.
13. Понятие «пинхол». Особенности создания и съемки.
14. Свет как первоэлемент изображения. Виды освещения.
15. Виды света в фотографии.
16. Источники освещения. Виды освещения.
17. Фотокомпозиция. Особенности грамотного построения композиции.
18. Особенности съемки пейзажа. Виды.
19. Натюрморт. Композиция, освещение.
20. Особенности портретной съемки.
21. Типологические признаки жанров фотографии. Информационные жанры.
22. Фоторепортаж.
23. Пластическая образность экрана. Основные элементы композиции кадра.
24. Композиция фотоснимка.
25. Образность в фотографии.
26. Определение границ кадра.
27. Тональное построение кадра.
28. Ритмический рисунок.
29. Принцип равновесия.
30. Смысловый центр кадра.
31. Взаимодействие объекта и фона.
32. Светотеневое и светотональное построение снимка.

33. Разрешение фотоаппарата, принтера.
34. Глубина цвета.
35. Сохранение фотографии, кадрирование, разворот.
36. Расширение динамического диапазона.
37. Инструменты ретуши.
38. Коррекция цвета, яркости, контрастности.
39. Методы повышения резкости.
40. Новые направления в фотографии. Использование смешанных техник.
41. Световая кисть.
42. Фризлайт.
43. Устройство фотостудии.
44. Студийное осветительное оборудование.
45. Основные схемы освещения при съемке портрета, натюрморта, предметной съемке.
46. Съемка рекламы в студии.
47. Построение изображения на картинной плоскости.
48. Подготовка изображений к полиграфическому воспроизведению.
49. Подготовка к печати на принтере.
50. Выставочное оформление.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Елисеенков, Г. С. Искусство фотографии в дизайне : учебное наглядное пособие для обучающихся в ассистентуре-стажировке по специальности 54.09.03 «Искусство дизайна (по видам)», вид «Графический дизайн», квалификация «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Дизайнер» / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-8154-0614-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/121312.html](https://www.iprbookshop.ru/121312.html) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Катунин, Г. П. Цифровая фотография. Компьютерные технологии в портретной фотографии : учебное пособие для бакалавров / Г. П. Катунин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-4497-0947-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/103443.html](https://www.iprbookshop.ru/103443.html) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Катунин, Г. П. Цифровая фотография. Борьба с шумом фотографий : учебное пособие для бакалавров / Г. П. Катунин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 387 с. — ISBN 978-5-4497-1598-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/119288.html](https://www.iprbookshop.ru/119288.html) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/119288>
4. Катунин, Г. П. Цифровая фотография. Усиление резкости фотографий : учебное пособие для бакалавров / Г. П. Катунин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 377 с. — ISBN 978-5-4497-1561-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/118467.html](https://www.iprbookshop.ru/118467.html) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/118467>
5. Кудряшов, М. А. Фотография : монография / М. А. Кудряшов. — Тула : ТулГУ, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-7679-4801-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: [https:// e.lanbook.com/ book/201257](https://e.lanbook.com/book/201257) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Ларичев, Т. А. Практическая фотография : учебное пособие / Т. А. Ларичев, Л. В. Сотникова, Ф. В. Титов. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 152 с. — ISBN 978-5-8353-1570-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL: [https:// e.lanbook.com/ book/44359](https://e.lanbook.com/book/44359) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Савельева, А. С. Искусство фотографии : учебное пособие для студентов вузов / А. С. Савельева, А. А. Пацукевич. — Санкт- Петербург : Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-7937-1801-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102625.html> (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: [https:// doi.org/10.23682/102625](https://doi.org/10.23682/102625)

8. Уварова, Е. А. Фотографика : учебное пособие / Е. А. Уварова, О. И. Шилина, Д. А. Наумов. — Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2016. — 82 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/121462.html> (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. Шемшуренко, Е. Г. Теория и практика фотографии : учебное пособие / Е. Г. Шемшуренко. — Санкт- Петербург : Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-7937-1639-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/102978.html](https://www.iprbookshop.ru/102978.html) (дата обращения: 22.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: [https:// doi.org/10.23682/102978](https://doi.org/10.23682/102978)

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	GIMP	Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm .
2	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/ browser/privacy/eula_text.html .
3	Операционная система Linux	GNU-лицензия (GNU General Public License)
4	http:// www.iprbookshop.ru	Электронно-библиотечная система IPRbooks
5	https://e.lanbook.com	Электронно-библиотечная система «Лань»

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https:// www.photographer.ru/	Photographer.ru. Много рассказывает о философии и истории фотографии, публикует интервью с известными фотографами.
2	https://www.takefoto.ru/	Takefoto.ru. На этом сайте можно почитать обзоры фотокамер, советы по документальной съемке, фотографированию еды, уличной фотографии, оценке экспозиции.
3	https:// www.photoindustria.ru/	Photoindustria.ru. Статьи и уроки фотографии, где основной акцент делается на работу со светом в студийной съемке. Если вас завораживают слова «софтбокс» и «рисующий свет», там много вкусного.
4	https://fotogora.ru/	Fotogora.ru. Дает не менее интересные советы. Как быть, если потерялась магия в творчестве? Как улучшить свои фотографии за один день? Как снимать

		полную модель? И что такое релфи?
5	https://losko.ru/	Losko публикует уникальные биографии архитекторов, художников и фотографов, а также интервью с теми, кто нас вдохновляет.
6	https://rosphoto.com/	Один из пионеров музейного подхода к фотографии в России, центр «Росфото» занимается коллекционированием и научно-исследовательской деятельностью.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Фотографика» проводится в учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. Учебная аудитория оснащена специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: фотооборудование. Также для выполнения аудиторных работ используется следующее материальное обеспечение: примеры выполнения практических работ из методического фонда.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.